

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ARTES

TESIS:

EL BIEN Y EL MAL EN EL ARTE RELIGIOSO

Estudio de las obras: Tentaciones de San Antonio Abad, El Juicio Final y El Arcángel Miguel.

María Lorena Páez Iturralde

Directora: Máster Macarena Montes Sánchez

**Tesis previa a la obtención del título de
Master en Artes, Mención en Teoría y Filosofía del Arte**

Cuenca, Noviembre del 2014

RESUMEN

El estudio construye una narrativa de los niveles iconográficos e iconológicos del arte religioso del siglo XIX con la temática del bien y el mal, que constituyeron herramientas claves para el proceso de evangelización.

El grabado de “Las Tentaciones de San Antonio Abad”, los lienzos de “El Juicio Final” y “El Arcángel Miguel” son significativos en cuanto a su contenido teológico con una estética que maneja un discurso de elementos como el cielo, el infierno, ángeles y demonios, respondiendo a órdenes religiosas, así como los grupos humanos que se encuentran ligados a éstas obras y como estos principios, están presentes en el imaginario actual; separado de su poder evangelizador, las imágenes y nociones religiosas cobran un nuevo significado estético, artístico, social y de evocación histórica.

PALABRAS CLAVES

Iconografía, Iconología, Arte Religioso, Historia, Bien, Mal, Símbolo, Alegoría, Ética, Grabado.

ABSTRACT

The study constructs a narrative of the iconographic levels, and iconological religious art of the nineteenth century with the theme of good and evil, which provided the key tools for the process of evangelization.

The engraving of "The Temptation of Saint Anthony", canvases of "The Last Judgment" and "The Archangel Michael" are significant in terms of its theological content with an aesthetic that manages a speech of elements such as heaven, hell, angels, and demons, responding to religious orders, as well as the human groups that are linked to these works and how these principles are present in the current imaginary; separated from its evangelizing power, images and religious notions become a new aesthetic, artistic, social and historical evocation.

KEYWORDS

Iconography, Iconology, Religious Art, History, Good, Evil, Symbol, Allegory, Ethics, Engraving.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
- CAPÍTULO 1: LA ESTÉTICA DEL ARTE RELIGIOSO EN EL ECUADOR	
1.1 El Arte Religioso: Contexto social y cultural del Ecuador, protagonismo de la Iglesia y de las órdenes religiosas	4
1.1.1 Colonización, pensamiento, religión y sociedad.....	6
1.1.2 Religión y educación artística.....	10
1.1.3 Producción artística.....	12
1.1.4 Órdenes religiosas.....	17
1.1.5 Funciones de la iglesia y de las órdenes religiosas.....	17
1.1.6 Basílica del Voto Nacional.....	18
1.1.7 Iglesia de San Alfonso y los Redentoristas.....	20
1.1.8 Iglesia de la Merced y los Oblatos.....	22
1.2 Estética y Arte Religioso.....	23
1.3 Metodología de estudio del Arte Religioso: Iconografía e Iconología.....	29
1.3.1 Nivel Tropológico.....	32
- CAPÍTULO 2: EL BIEN Y EL MAL	
2.1 El Bien y el Mal desde la Ética y la Filosofía del siglo XIX.....	35
2.1.1 Dios y la existencia del mal.....	35
2.1.2 Filosofía y Ética del siglo XIX en Europa.....	37
2.1.3 Latinoamérica en el siglo XIX.....	39
2.2 Consideraciones del Arte Religioso en el Siglo XIX.....	40
2.3 Elementos del bien y el mal en el pensamiento de la época	41

- CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LAS OBRAS, ESTUDIO ICONOGRÁFICO

3.1 El lenguaje de las obras	44
3.2 Tentaciones de San Antonio abad.....	45
3.2.1 Nivel Pre – iconográfico.....	46
3.2.2 Nivel Iconográfico.....	63
3.2.3 Nivel Iconológico.....	70
3.2.3.1 Hagiografía	70
3.2.3.2 Jacques Callot: Vida y obra.....	73
3.2.3.3 El Bien y el Mal	75
3.2.3.4 Representación del demonio en la Edad Media.....	83
3.2.3.5 Caricaturización del diablo.....	87
3.2.4 Nivel Tropológico.....	88
3.3 El Juicio Final	89
3.3.1 Nivel Pre-iconográfico.....	91
3.3.2 Nivel Iconográfico.....	94
3.3.3 Nivel Iconológico y Tropológico.....	97
3.4 Arcángel Miguel.....	101
3.4.1 Nivel Pre-iconográfico.....	102
3.4.2 Nivel Iconográfico.....	102
3.4.3 Nivel Iconológico.....	102
3.4.3.1 San Miguel	108
3.4.3.2 Demonios.....	109
3.4.3.3 Dragón de siete cabezas.....	113
3.4.3.4 Iglesia de la Merced.....	116
3.4.4 Nivel Tropológico.....	117
3.5 Análisis comparativo de elementos simbólicos de las obras.....	118
Conclusiones y recomendaciones.....	120
Glosario.....	127
Referencia Bibliográfica.....	138
Referencia visual.....	142

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No. 1:

Colonización, pensamiento nuevo en lo religioso y social 6

Gráfico No. 2:

Dios y la existencia del bien y el mal según Estermann.....35

GRÁFICO No. 3:

Pensamiento de la época.....41

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No 1. Iconografía e Iconología.....	31
Cuadro No. 2: Análisis Iconográfico.....	63
Cuadro No. 3: Arcángeles y demonios, virtudes y vicios.....	78
Cuadro No. 4: Los rasgos psicológicos del demonio.....	86
Cuadro No. 5: Pecado y Castigo.....	99
Cuadro No. 6: Jerarquía celestiales.....	103
Cuadro No. 7: Arcángeles, funciones y atributos.....	106
Cuadro No. 8: Escenas donde figura el Diablo	111
Cuadro No. 9: Pecados Capitales	114
Cuadro No. 10: Análisis comparativo de obras	118

ÍNDICE DE IMÁGENES

CAPÍTULO 1

1. Entrada de la Virgen de El Quinche por la esquina de San Blas	5
2. Bolsicono, Mestiza	9
3. Palacio Arzobispal de Quito	13
4. Gaspar Sangurima	14
5. Vista del Cotopaxi desde Tiopulo	16
6. Basílica del Voto Nacional	19
7. Iglesia de San Alfonso	21
8. Conjunto escultórico El Calvario	21
9. Vitrales	21
10. Padre Julio María Matovelle	22
11. Inmaculada Concepción	22
12. Anunciación a María	22
13. La Piedad	23
14. Kero vaso ceremonial Inka	28

CAPÍTULO 3

15. Las Tentaciones de San Antonio Abad	45
16. Detalle superior. Las Tentaciones de San Antonio Abad.....	46
17. Detalle superior central, Las Tentaciones de San Antonio Abad	47
18. Detalle central. Las Tentaciones de San Antonio Abad	48
19. Detalle superior. Las Tentaciones de San Antonio Abad	49
20. Detalle superior izquierdo. Las Tentaciones de San Antonio Abad	49
21. Detalle superior izquierdo. Las Tentaciones de San Antonio Abad	50
22. Detalle superior izquierdo. Las Tentaciones de San Antonio Abad	50
23. Detalle superior derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad	51
24. Detalle superior derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad	52
25. Detalle inferior derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad	52
26. Detalle inferior derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad	53
27. Detalle derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad	54
28. Detalle Central. Las Tentaciones de San Antonio Abad	55
29. Detalle inferior. Las Tentaciones de San Antonio Abad	56

30. Detalle inferior derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad	57
31. Detalle inferior izquierdo. Las Tentaciones de San Antonio Abad	58
32. Detalle inferior izq. (2do plano). Tentaciones de San Antonio Abad	59
33. Detalle inferior izq. (2do plano) Tentaciones de San Antonio Abad	61
34. Las Miserias de la Guerra	73
35. Violinista grotesco	73
36. La fuente del ángel caído. Parque del Retiro. España	78
37. Cernuno, detalle del Caldero de Gundestrup	79
38. Tríptico de las Tentaciones de San Antonio (Panel central)	80
39. Detalle Fresco “Infierno”	82
40. Sátiro portando una columna	83
41. Grabado con una comadreja luchando con un basilisco.....	83
42. Belial regresando a las puertas del infierno	84
43. Detalle Infierno	85
44. El Juicio Final	89
45. Detalle superior (cielo) El Jucio Final	91
46. Detalle superior (cielo) El Jucio Final	91
47. Detalle superior (cielo) El Jucio Final	91
48. Detalle superior (cielo) El Jucio Final	91
48. Detalle Juicio final	92
49. Detalle inferior (infierno) El Juicio Final.....	93
50. Detalle Trinidad (cielo) El Jucio Final.....	94
51. Detalle apóstoles y monjas (cielo) El Juicio Final	94
52. Detalle San Francisco (cielo) El Juicio Final	95
53. Detalle Juicio Final	95
54. Detalle inferior (Inferno) El Jucio Final	96
55. Arcangel Miguel	101
56. Hércules y la Hidra	108
57. San Miguel Arcángel	108
58. Victoria alada de Samotracia	110
59. Lucha contra el Dragón	113
60. Soberbia	114
61. Gula	114
62. Ira	114
63. Pereza	115

64. Envidia	115
65. Avaricia	115
66. Lujuria	115
67. Díptico Wilton: Virgen con el Niño y ángeles	117

Universidad de Cuenca

Cláusula de propiedad intelectual

Yo, María Lorena Páez Iturralde, autora de la tesis **“EL BIEN Y EL MAL EN EL ARTE RELIGIOSO. Estudio de las obras: Tentaciones de San Antonio Abad, El Juicio Final y El Arcángel Miguel”**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, Diciembre del 2014

María Lorena Páez Iturralde

010387400-4

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Universidad de Cuenca

Cláusula de derechos de autor

Yo, María Lorena Páez Iturralde, autora de la tesis **“EL BIEN Y EL MAL EN EL ARTE RELIGIOSO Estudio de las obras: Tentaciones de San Antonio Abad, El Juicio Final y El Arcángel Miguel”**, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Magister en Artes, Mención en Teoría y Filosofía del Arte. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora.

Cuenca, Diciembre de 2014

María Lorena Páez Iturralde

010387400-4

María Lorena Páez Iturralde

UNIVERSIDAD DE CUENCA

María Lorena Páez Iturralde

UNIVERSIDAD DE CUENCA

DEDICATORIA

*A mis ángeles
que me acompañan*

María Lorena Páez Iturralde

AGRADECIMIENTOS

Dejo constancia de mi gratitud y reconocimiento a las autoridades, personas e instituciones que brindaron apoyo para la culminación de esta investigación:

Congregación de Misioneros Oblatos

Padre Ramiro Cristancho

Máster Marlene Ullauri

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Máster Macarena Montes

A mis padres y hermanas que son la luz que me motiva a ser mejor cada día

A Josué por apoyarme a reconocer mis propias alas

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO

1

*“Todas las religiones, artes y ciencias
son ramas del mismo árbol.”*

Albert Einstein¹

INTRODUCCIÓN

La investigación nace del acercamiento-conocimiento a imágenes que representan seres del bien y seres del mal, sobre el ideario moral y ético que se mantiene en las religiones sobre los procesos relacionados con el pecado, el sacrificio, la mortificación o el castigo. En la historia y en el pensamiento del ser humano, se trata de esclarecer las ideas de Dios o del demonio con características muy bien definidas.

Es por ello que, a lo largo de los capítulos, se realiza un análisis de tres obras de arte religioso, con sus elementos, la simbología concreta y las características de la época en la que fueron concebidas. En el proceso descriptivo y de análisis se insiste en las reflexiones sobre el bien y el mal.

En el capítulo I y II, se realiza una descripción del contexto social y cultural del siglo XIX por cuanto las obras del presente estudio datan de este tiempo y una mirada al pensamiento de la época.

El capítulo III comprende el estudio iconográfico de tres obras de arte religioso, en diferentes niveles, se inicia por un análisis netamente descriptivo, para luego pasar al iconográfico e iconológico con el fin de lograr una mirada íntegra de las condiciones, formas de pensamiento y realidad en la cual fueron creadas.

Todo este proceso de análisis en el cual se identifican símbolos y significados con un discurso del bien y del mal, constituye el objeto del presente estudio, personajes y elementos que hasta el momento conforman el imaginario colectivo.

LA ESTÉTICA DEL ARTE RELIGIOSO EN EL ECUADOR

1.1 EL ARTE RELIGIOSO: Contexto social y cultural del Ecuador, protagonismo de la Iglesia y de las órdenes religiosas

Como antecedente fundamental, necesario para el entendimiento de los determinantes del arte religioso, se debe analizar el hecho, de que durante la época colonial, las autoridades tenían poder sobre la Iglesia, en efecto, gracias a una concesión del Papa, los soberanos españoles ejercían el derecho llamado de “patronato” sobre la Iglesia americana. Como patronos se comprometían a protegerla y dotarla de recursos, al tiempo que, ejercían celosamente las atribuciones de nombrar y remover funcionarios, e inclusive disponer sobre el culto.

En los inicios de la conquista se trabajó especialmente en la evangelización de la población indígena, solo así, fue posible la creación de obras de arte religioso. Se consigna algunos datos, sobre los inicios de los procesos de evangelización.

Los trabajos de Fray Bernardino de Sahagún en México (1500 - 1590) creador del colegio de Santa Cruz en Tlatelolco dan cuenta de los procesos de evangelización con las enseñanzas

de una nueva forma de ver, entender e interpretar el mundo. Su obra Historia general de las cosas de Nueva España (tres manuscritos que se terminaron de escribir en 1569) y dan cuenta de las costumbres, creencias y arte de los mexicanos.

El padre José de Acosta en Perú (1539) en su obra Historia Natural y Moral de las Indias (1590) hace un estudio comparativo de México y Perú sobre las instituciones políticas y religiosas de los indígenas a más de conocimientos, arte y habilidades de las poblaciones.

Negrete (1981) afirma: “La conquista militar necesitaba ser consolidada por la espiritual, y había que investigar la organización, costumbres y creencias de los indígenas, para utilizar los elementos de su cultura en la tarea de difundir el cristianismo y establecer el orden”. (p. 39).

Las relaciones sociales y de explotación de los estados españoles, a más de los sistemas de trabajo y culto, se insertan en el país. Este hecho, fue posible porque la Iglesia ejercía un dominio ideológico a través de las responsabilidades de evangelización de las poblaciones indígenas.

Entrada de la Virgen de El Quinche por la esquina de San Blas. Joaquín Pinto. 1904. Óleo sobre lienzo.¹

El sistema educativo, que pasó a ser preocupación y responsabilidad de los colonizadores, significó la consolidación de los “derechos de conquista”; de este modo el proceso de educación religiosa trajo como consecuencia el sometimiento de la mentalidad indígena.

El ideario religioso de la cristiandad se convirtió, en la cosmovisión imperante, con ello se establecen y consolidan las relaciones de explotación de los estados españoles.

Los clérigos y algunas monjas fueron entre los más notables intelectuales de la época, su poder se advierte, en las posibilidades que tuvieron de actuar y controlar los medios de comunicación la circulación de libros, e imprentas que llegaron a América.

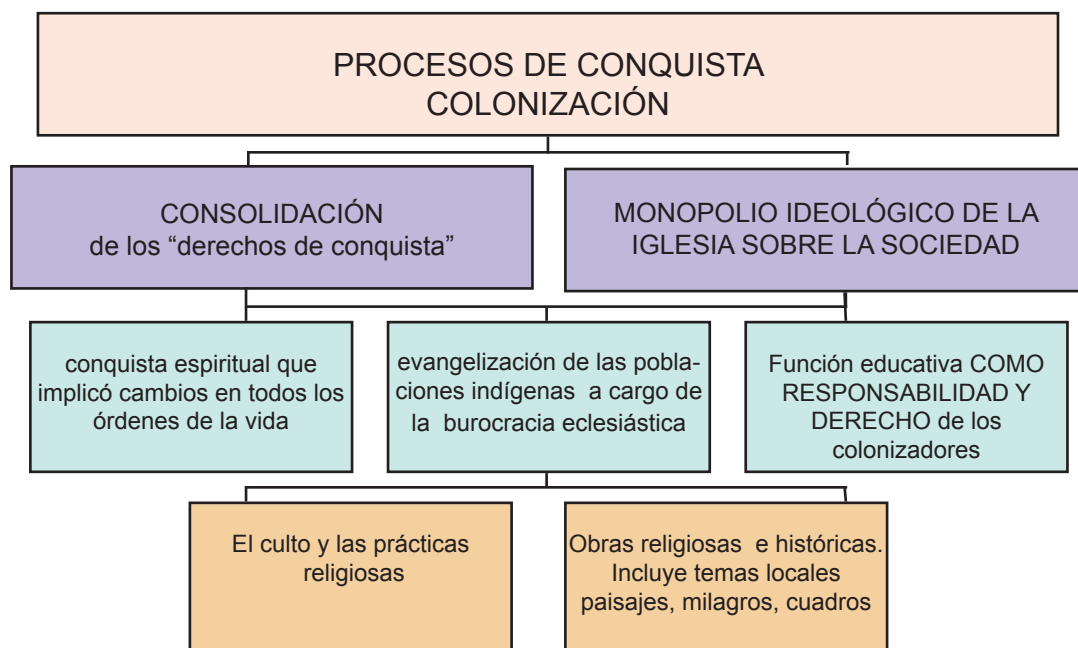
Sobre esto señala Enrique Ayala Mora en su Resumen de Historia del Ecuador:

La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales; en realidad una de sus funciones básicas. Entre los más notables intelectuales de la época estaban los clérigos y algunas monjas. Las manifestaciones artísticas se desarrollaron bajo la protección de los conventos, que demandaban obras con motivos religiosos destinados a la evangelización. El enorme desarrollo de la escultura, la pintura y la construcción, que se dio en el siglo XVII hasta bien avanzado el siglo XVIII, se asentó en la utilización de la mano de obra artesanal mestiza y aborigen, que no solo copió calificadamente modelos europeos sino que introdujo elementos originales que han hecho de nuestro legado cultural una de las más altas expresiones del arte americano. Quito y su jurisdicción fueron un centro muy importante de la pintura, la imaginería y el tallado. (Ayala, 2008, p.24)

1.1.1 Colonización, pensamiento religión y sociedad

Gráfico No. 1: Colonización, pensamiento nuevo en lo religioso y social

Elaboración la autora

El siglo XIX es un periodo de profundos cambios en el pensamiento, en las ciencias y en las artes; éstas, sin embargo, son solo formas de expresión de una nueva mentalidad de ser, sentir y hacer, habla de un mundo de transformaciones revolucionarias, de consolidaciones libertarias en lo político y de acceso a una práctica e interpretación religiosa que oscila entre el terror de lo salvajemente profano a una verdad que se pretender construir como expresión libre, autónoma y genuina de nuevas nociones del bien y del mal.

El culto y las prácticas religiosas dan cuenta de edificaciones y/o remodelaciones de templos, conventos, capillas, monasterios como la Basílica del Voto Nacional en Quito (1883), monumento que recuerda la consagración del Ecuador al Corazón de Jesús (25 de marzo de 1873), las catedrales de las ciudades, las esculturas y pinturas de artistas, como Antonio Salas (1780/84-1860), Miguel Vélez (1829-1892), Luis Cadena (1830-1889), Juan Manosalvas (1837-1906), entre otros, destacan con claridad y sentido, por tratarse de obras religiosas presentes en el siglo XIX sin embargo, durante esta época se consagran otros estilos como la pintura de historia, incluyen temas locales de paisajes, retratos, milagros, cuadros históricos y retratos de héroes de la independencia.

La historia general de la civilización habla de la evolución del pensamiento y sentimiento religioso, y contribuye, más que otras tendencias, a entender la inteligencia en la vida profunda de las imágenes.

La realidad religiosa en América reproduce este mundo lleno de transformaciones y zozobras; no obstante que las diferentes culturas de América tenían alto grado de desarrollo y organización social, hechos que permitieron que el colonialismo sentara las bases, aprovechando sus formas tradicionales de organización y conocimientos.

La dominación, cerró su círculo, con la conquista espiritual que implicó cambios en todos los órdenes de la vida, de esta forma, los pobladores de América se convirtieron en recursos para un adoctrinamiento que hizo posible, más tarde, que ellos mismos, graficaran obras de “arte religioso”, tal vez, por eso, las obras pensadas y sentidas por los “conquistadores”, pero realizadas por los “conquistados”, incorporan imágenes con elementos propios de identidades nuevas.

En el siglo XVIII en el mural de el refectorio del Monasterio de las Conceptas de la ciudad de Cuenca, existen elementos muy propios de América, por ejemplo

en la Iglesia, en los extremos del altar se encuentran penachos de los aborígenes, en la pintura de caballete del siglo XVIII y XIX, existen otras evidencias como en el cuadro de la Virgen de la Mercedes de Quito, que a los costados esboza a cautivos cuyos rostros demuestran su origen americano, en otros casos se observa flora y fauna propia de la zona, En el s.XIX lo que prima es el paisaje y por ende ambientes de la sierra y de la costa.

Las representaciones del bien y del mal, desde varias miradas, la de los españoles e indígenas, pintadas en los trasfondos, en algunos casos tenues, oscuras, terroríficas, pero siempre astutas mirando, observando imponiendo también, su “dominio”.

Ayala Mora (1985) al analizar los aspectos ideológicos del sistema imperante señala durante el siglo XIX en el Ecuador la función de la iglesia legitimaba el control del poder de un nuevo sector social: la clase terrateniente.

Los debates de esta época, a más de la definición de las responsabilidades del estado consideradas como secundarias o dependientes de la iglesia, se referían a los asuntos eminentemente religiosos. La discusión de la época, si las constituciones se emiten en nombre de Dios

o en nombre del pueblo, concluyó que “*en nombre de Dios Creador del Universo*” bajo su nombre se dictaban las leyes y la autoridad las hacía ejecutar como representantes de la “divinidad” y del pueblo.

La Iglesia para establecer su dominio tuvo que ejercer un papel mucho más directo en la Sierra porque las relaciones de concertaje en esta región exigieron un control exhaustivo y directo, no sucedía así en la Costa, aquí la Iglesia, solo legitimaba actos como el matrimonio, la muerte, etc. Ayala Mora (1985).

Una característica primordial de la Iglesia, durante este periodo, fue que progresivamente se convirtió en el primer terrateniente del país. Con un poder económico facilitado por el manejo de las poblaciones indígenas, a las que convirtió en “sirvientes”, pudieron las diócesis, como las órdenes religiosas, intensificar su tenencia de bienes y lograr, de esta forma, la adquisición de propiedades, que las mantenían en condiciones de rentistas.

La mayoría de las propiedades se concentraban en la sierra centro-norte, por la riqueza de los suelos y la existencia de un mayor número de poblaciones indígenas.

Bolsicona, mestiza.
Ernest Charton
1867
Acuarela. 2

En la sierra los funcionarios de la Iglesia, a pretexto de ser representantes de una “entidad religiosa de servicio” asumieron el control de espacios considerables de tierra y haciendas, la Iglesia, añadió de este modo, a sus compromisos estatales y religiosos su identificación como clase social con los latifundistas de la Sierra. (Burguesía hacendataria).

1.1.2 Religión y Educación Artística

La religión tiene muchas significaciones, se anota una definición del antropólogo Anthony F. C. Wallace citada en la obra de Antropología Cultural de Conrad Phillip Kottak (2011), la define: “*Creencias y rituales preocupados por los seres, poderes y fuerzas sobre naturales*”², el sentido mítico de la definición, enrumba la producción artística por un sendero de creaciones fantásticas en los que el imaginario supera a lo real, un mundo insólito, maravilloso o tenebroso que se enlaza con las significaciones del bien o del mal.

Reese, y Durkheim citados en la misma obra, señalan: el carácter de *las relaciones del ser humano con la divinidad*, por una parte y la *intensidad emocional colectiva que genera el culto por otra*. Víctor Turner analiza la definición de Durkheim y utiliza el término “**communitas**” para referirse a un *intenso espíritu comunitario, un sentimiento profundo de solidaridad social, igualdad y unión*.

Las imágenes religiosas generalmente se fundamentan en un ideario religioso gráfico o escrito, referencias de esta clase se encuentran en la Biblia, el Corán. Sin embargo, a pesar de que estas definiciones y comentarios aclaran el ideario religioso, todavía persisten interrogantes:

¿Cómo son las imágenes religiosas actualmente?... o simplemente, ¿cómo miramos esas imágenes?, ¿Cuáles son las relaciones que encontramos?

La religión cristiana no solamente explica muchos hechos de la realidad, como la creación, la evolución de las especies, sino que además penetra profundamente en los sentimientos humanos, atiende de esta forma, necesidades tanto emocionales como cognitivas, reduce la ansiedad, las dudas que parecen estar más allá del control humano; pero fundamentalmente ayuda a vencer las crisis de la vida y busca explicaciones sobre la existencia humana, la muerte y el destino posterior. Muchos aspectos de la vida no pueden ser controlados; cuando esto sucede, se acude a la religión.

Por mucho que el conocimiento o la ciencia ayuden al ser humano a permitirle obtener lo que desea, son incapaces de controlar por completo el azar y eliminar los accidentes, prever el giro inesperado de los eventos naturales, o hacer que las obras humanas sean confiables y adecuadas para todo requerimiento práctico. (Malinowski, 1931/1978, p. 39)

En un sentido actual y contemporáneo anota la historiadora Alexandra Kennedy en la obra **Construir la Nación Imágenes y espacios en el Siglo XIX** la importancia de destacar el tema sobre “la educación artística” durante los

² KOTTAKE, C. P. (2011). *Antropología cultural*. Decimocuarta edición, México: Editorial McGraw-Hill pp. 316-317.

siglos XVIII y XIX, hecho que influye en el arte, dato importante por el contenido de elementos teóricos, prácticos y a quienes estuvieron dirigidos estas enseñanzas, lo que permite conocer más sobre la realidad ecuatoriana de la época.

Durante la colonia la educación artística era muy informal como asevera la autora en la obra citada anteriormente:

Básicamente los artistas-artesanos se formaban al seno de los talleres familiares, y copiaban modelos, sean grabados importados, nacionales, obra importada o más frecuentemente obra ejecutada por un antecesor y “probada” en el mercado. El arte oficial urbano, vinculado en gran medida a la Iglesia, seguía fiel a su dictamen, transformándose lentamente e incorporando en algunas ocasiones elementos ajenos a la iconografía tradicional europea. Quizás durante el Barroco Quiteño (1730-1830), al haberse abierto un mercado civil y haberse reducido el formato de la obra, existió más liberalidad en el tratamiento de los temas. Sin embargo, en Quito –la escuela más tradicional y apegada a las reglas del juego europeo – cualquier “desvío” siempre estuvo manejado dentro del contexto de lo religioso. Los famosos Nacimientos son prueba de ello. (KENNEDY, 2010, p. 139)

A finales del siglo XVIII se desarrolló una sistematización de la educación, siendo

la responsabilidad de talleres y centros de estudio. Este proceso estuvo ligado a aspectos políticos y la crisis económica, que llevó a la clausura de algunas escuelas entre ellas, el Colegio de Artes y oficios San Andrés que se iniciara con algunos fundadores y profesores: Padre Juan Morales, Fray Jodoco Ricke, Fray Pedro Gosseal. Estos dos últimos, tuvieron un enorme impacto en la formación de este centro en donde se forman los primeros artistas indígenas y mestizos del país. Kennedy (2010) afirma lo siguiente: “Prueba de ello es que durante el XIX se advierte una verdadera inestabilidad en el proceso, debido sobre todo, a la carencia de políticas culturales estatales”. (p. 140).

Adicional a esto, otro dato muy importante, que destaca Kennedy, es que los procesos de conquista y la educación posterior, se realizan sobre la base de constituirse en procesos de consolidación de la dominación, se suman a estos hechos, la presencia de enfermedades como la viruela, que afectaron a la población indígena. Posiblemente considerada la enfermedad como castigo y los daños o efecto de éstas, como señales visibles de los actos negativos, incrustaron en la mente y cuerpo de los colonizados las señales indelebles del sometimiento y la necesidad de acogerse a esta nueva forma de pensar, en el encuadre religioso únicamente.

1.1.3 Producción artística

La producción artística posterior a la colonial, continua sin modificaciones, manteniendo las nociones religiosas: creencias de dogmas o tradición que se unificaban en una amalgama esotérica o inentendible; lo místico, lo arcano y lo misterioso.

Durante esta época el Ecuador (Kennedy, 2010) se encuentra como un espacio aislado entre el Virreynato del Perú y el de Nueva Granada, hecho que crea desfavorables consecuencias para el ámbito artístico.

Los artistas se encontraban en una situación parcial de abandono de la iglesia, mecenas anterior, obligados a buscar en las clases altas, criollos que tomen su lugar, hasta que el país desarrolle incentivos públicos a través de políticas estatales. Situación lamentable que llevó, como señala Kennedy, a que la ciudad de Quito, el centro más importante de producción artística, sufra un vacío de 30 años.

Un hecho importante a tener en cuenta para futuras reflexiones sobre la producción artística de la época es el motivo y temática.

Por los años sesenta se constató una recuperación parcial de las actividades y gestiones de artistas, se empezó o al menos se trató de abandonar, el continuismo colonial español y se pretendió una búsqueda de “lo nacional,” vía incorporación de un pensamiento romántico que abrazó tanto la tímida nostalgia de un pasado “esplendoroso”, como las realidades internacionales a las que se vieron abocadas las nuevas elites. (Kennedy, 2010, p.39).

Para entender una “obra de arte” en su totalidad, es importante conocer el ámbito sociocultural, político y económico que rodea su producción/elaboración, es por ello, que se integra en el texto, un resumen de la situación del Ecuador en el siglo XIX:

- Ideario político

La herencia colonial en América Latina, en el plano de las concepciones y pensamientos científicos, se reemplaza, adoptando las ideas positivistas de Comte sobre todo para los proyectos de nación que estaban surgiendo en las nuevas repúblicas. En el plano de las ciencias el positivismo enrumba las concepciones e ideario de ciencia, método científico y lógica conceptual.

Los cambios en el plano político son lentos y progresivos por que precisaron primero una reorganización social

Palacio Arzobispal de Quito. Rafael Salas. s. XIX. 3

sobre esta base el surgimiento del estado organizado y responsable para mandar, legislar y aplicar justicia.

- Ideario religioso

Una minoría religiosa asume características progresistas que niegan su pasado, superan actitudes dogmáticas tratando de entender a la sociedad y al mundo en su devenir con posibilidades de transformación.

Durante la época se creó una compleja estructura de la Iglesia que incluía misiones, organizaciones de culto y control de la educación.

En el caso del Ecuador más persistente que en otros lugares de América, la Iglesia, como institución, se especializó en conservar y manejar la ideología dominante, y lo conservó hasta la época Republicana.

- Ideario socio cultural

Los cambios no se desarrollaron predominantemente en el plano político. Hubo también transformaciones sociales en los fundamentos locales expresados en el tipo de sociedad que existía en los poblados y sus medios de subsistencia.

La estructura de la propiedad, la red de comercio, e incluso el horizonte de valores que acompañaban la cotidianidad de los poblados y comunidades, se modificó en una modalidad precapitalista que preparaba a las habitantes para esta nueva tendencia de producción. (Regalado, s/a, p.48)

Este nuevo pensamiento en América Latina buscaba la liberación de España en todos los ámbitos, se incorporan nuevas ideas de igualdad y confraternidad que buscaban a fin de cuentas eliminar el atropello, injusticia y violencia en todo

Aunque en algunos casos sin un acomodo necesario acorde a la realidad de cada nación.

Los criollos querían ser completamente libres, lo que provocaba una serie de incertidumbre, malestar y problemas de orden ideológico; para conseguir la libertad tenían que renunciar a todo “lo español” esta renuncia fue muy clara en otros países de América como México, sin embargo, en el Ecuador en lo que respecta a la producción artística lo que se ve claramente es un continuismo colonial combinado con pensamientos e ideas progresistas que venían de diferentes fuentes.

- Ideario del arte

El Positivismo³ con otras nuevas tendencias estéticas, desde la segunda mitad del siglo, crearon técnicas más puras y complejas que invaden el arte y generan una forma desbordante de nuevos sentidos en la música, en la danza, en la pintura, en la escultura, en el tallado y en la arquitectura.

- Se dan procesos de educación artística durante el siglo XIX como menciona Kennedy:

A partir de 1850, momento en el que el Romanticismo está plenamente vigente, años previos a la primera presidencia de García Moreno (1860),

se da inicio, a la serie de tentativas por sistematizar la educación artística. En Quito se inicia el funcionamiento del primer Liceo de Pintura (1849), base para la creación de la Escuela Democrática Miguel de Santiago en la misma ciudad. (Kennedy, 2010, p.142)

Además se crea la primera Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Cuenca en 1822 dirigida por Gaspar Sangurima por órdenes del General Simón Bolívar.

Gaspar Sangurima 4

Sobre la producción artística de la época la historiadora Alexandra Kennedy hace referencia a algunos autores y describe:

El arte ecuatoriano en este periodo es básicamente artesanal es decir - mayormente imitativo; como consecuencia de la repetición constante de imágenes y entornos, se deduce la falta de imaginación que caracterizaba las obras. El inglés Adrián Terry, en 1831, resalta la habilidad natural de algunos individuos, pero reconociendo la validez de la crítica

³ **Positivismo:** Corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico.

artística de ese tiempo, se destaca que, debido a la escasa instrucción recibida por parte de los artistas, su producción era, en general: “¡detestable! (Kennedy,

En la misma obra de Kennedy el diplomático Stevenson al referirse a la preparación de los artistas y a la producción de obras en América señala:

Nota a todas luces la falta de genio creador, siendo su mayor habilidad [la de los pintores], la imitación perfecta”. El poder de la imitación también había sido señalado en el Nuevo Viajero Universal (1833). En esta obra se daba cuenta del tipo de gente que trabajaba en estos oficios mecánicos. Los “blancos” hasta el momento se habían mantenido alejados de este quehacer, por considerarlo indigno de su clase. (Kennedy, 2010, p.143)

La estratificación y la actividad económica ubicó al grupo de los indígenas en un segmento marginal de tal modo que las actividades por ello realizadas tenían una sola finalidad: la sobrevivencia. Por esta razón la actividad de pintura, escultura y platería por ellos realizadas no pretendía ser de excelencia sino simplemente de carácter utilitario.

El grupo mestizo se dedicó a la pintura, a la escultura y a la platería. Por los mismos años, Gërstacker y Hassaureck habían hecho referencia a lo mismo, aunque en sus escritos también incluyeron a los indígenas como partícipes directos

en este tipo de trabajos. Las aseveraciones de este análisis revelan el aislamiento cultural de los indígenas, que solo tardíamente se van incorporando a los trabajos artesanales, pero siempre en un sentido de lo menor y menos perfecto, así se pondrá en evidencia el menoscabo de las obras por sus indudables defectos y la falla de experiencia de los artesanos. (Kennedy, 2010, p.143)

Durante la época se acentúan diferentes problemas para los artistas que conllevan a un quebranto del campo artístico entre ellos:

- Bajos costos de las obras artísticas creadas por los indígenas.
- Falta de incentivos.
- Disminución de galerías, museos y marchantes
- Desaparición de la iglesia como mecenas, por lo cual el artista debía buscar nuevos públicos para la venta directa de las obras.
- El público de élite, buscaba obras que replicaran elementos de la cultura europea, de tal forma y que el artista se veía nuevamente en el papel de imitador de ciertos bienes.

En el siglo XIX se inician las Escuelas de Bellas Artes; a mediados del periodo se comienza a incentivar al artista a través de exhibiciones de las academias, lo que conlleva a la creación de espacios para la discusión o crítica del arte.

Las interpretaciones y críticas, muy precarias en su inicio, tomaron en cuenta parámetros que estuvieron ligados principalmente al campo literario, esto sin duda, representa un avance en lo artístico, a pesar, que muchas de las academias y galerías de América Latina estuvieran ligadas a Europa. Los parámetros fueron:

- Estándares retóricos,
- Profundidad de pensamiento en la obra
- “Sinceridad” de la narrativa,
- Impacto emocional

La producción artística de la época se la denomina como eminentemente “imitativa” con una visión totalmente externa. Las primeras críticas de las obras de arte

del Ecuador califican los estándares retóricos y el impacto narrativo de las imágenes, estos criterios eran eminentemente primarios. Como consecuencia se cuestiona los parámetros de apreciación de las obras ya que eran foráneos y no respondían a la realidad del país.

Adicionalmente a esto, se destaca una serie de trabajos, que mucho se distancian de imágenes que podrían llamarse imitativas, todo lo contrario, se reconoce obras con fuertes elementos creativos, líneas de retratos, paisajes de la zona, entre los autores, cabe mencionar a artistas como Rafael Troya, Joaquín Pinto, Luis Cadena, Manuel de Samaniego, José Cortés de Alcocer, José Miguel Vélez, Gaspar de Sangurima, entre otros.

Vista del Cotopaxi desde Tiopulo. Rafael Troya. 1873. Oleo sobre lienzo. 5

1.1.4 Órdenes religiosas

A mediados del siglo XVI las órdenes religiosas: franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos, jesuitas, asumen la enseñanza de la religión y como derivación de esto, del arte. Al tomar España la posición de nación elegida para salvar a un mundo con la luz del cristianismo, todo el proceso de conquista y colonización fue asumido por los poderes civiles y la iglesia.

Las obras consideradas para el presente estudio se ubican en tres edificaciones de la modernidad: Las Tentaciones de San Antonio Abad en la Basílica del Voto Nacional, ciudad de Quito, el Arcángel Miguel en la Iglesia de la Merced, El Juicio Final en la Iglesia de San Alfonso; estas dos últimas en la ciudad de Cuenca, para destacar el reconocimiento de las obras se describe algunos aspectos de estas edificaciones religiosas.

1.1.5 Funciones de la Iglesia y de las Órdenes Religiosas

a) La administración del culto en todos los niveles sociales y la evangelización indígena.

b) Durante el proceso de evangelización es importante destacar la instalación de capellanías⁴ lo que significó que las iglesias dominan y lograban acumular cantidades significativas de dinero, y poder.

c) La Iglesia, como se ha indicado anteriormente, monopolizaba las instituciones educativas. La instrucción secundaria y universitaria de carácter gratuito eran manejadas por órdenes religiosas. Tales son los casos del Colegio San Juan Evangelista dedicado a la educación de indios, mestizos y uno que otro criollo huérfano. Otra institución que cabe citar es el Colegio San Andrés de los franciscanos. Ambos en la ciudad de Quito.

d) Las comunidades religiosas y la Iglesia, dominaba los medios de comunicación y las imprentas.

e) De la misma forma ejercían influencia sobre las publicaciones que circulaban, y de las únicas imprentas que llegaron a América.(Ayala, año, p.68)

4 Dotación de una cantidad de dinero para que pueda pagarse al capellán.

f) El dominio ideológico que poseía la Iglesia le permitió silenciar las voces de pensadores opuestos a sus intereses.

g) Durante la época colonial, la Corona prohibió la acumulación de tierras por parte de la Iglesia sin embargo, las órdenes religiosas de los jesuitas y otras comunidades continuaron acumulando bienes materiales.

h) La Iglesia mantuvo un dominio ideológico al lograr establecer una relación especial con el sector artístico y artesanal del país convirtiéndose en mecenas; crea, de esta forma, una dependencia de tipo económico, que le permitió construir y conservar inmuebles como iglesias, conventos, claustros, entre otros y la ejecución de un gran número de obras artísticas de carácter religioso para la evangelización. Este protagonismo se fue perdiendo ya que a finales del siglo XIX como se menciona anteriormente, los artistas demandaron a los criollos como sus nuevos mecenas.

i) Burguesía criolla al servicio de la gran burguesía europea y norteamericana. El desarrollo de las nuevas clases sociales fue lento y progresivo sus capacidades de explotación-acumulación al inicio eran incipientes y por esto mantuvieron relación de dependencia con burguesías más desarrolladas.

1.1.6 Basílica del Voto Nacional

La Basílica del Voto Nacional, es una construcción religiosa promovida por el Padre Julio María Matovelle cuando era Diputado de la República en 1883.

La basílica se concibe como un recordatorio de la consagración del Ecuador al Corazón de Jesús, los planos fueron realizados entre 1890 y 1896 por el arquitecto francés Emilio Tarlier, quien era reconocido por su experiencia en construcciones similares en España, Francia e Inglaterra.

La edificación se inicia en 1901, gracias a un decreto firmado por el presidente Luis Cordero Crespo. El Padre Matovelle de la Comunidad de Misioneros Oblatos asume la responsabilidad de la construcción, por pedido expreso del Arzobispo Pedro Rafael González Calisto.

El 10 de julio de 1892 se colocó la primera piedra, sin embargo solamente 83 años después fue consagrada e inaugurada oficialmente. (12 de julio de 1988). La Basílica fue bendecida por el Papa Juan Pablo II. (30 de enero de 1985).

La estructura de la edificación, terminada en el año 1924 inicia sus actos religiosos y se ofician las misas en la nave central.

Basílica del Voto Nacional. Quiro. 6

Cabe resaltar un hecho de significación técnica, la inspiración y similitud de estructuras y espacios de la basílica ecuatoriana, coinciden con la catedral parisina de Notre Dame. Desde 1892 a 1909 se construyó la Capilla del Corazón de María.

Al estar ubicado el grabado “Las Tentaciones de San Antonio Abad” en la Basílica del Voto Nacional, en la ciudad de Quito, se constata que esta imagen fue la base para diferentes obras que se crearon en la época, pese a esto, no existe ningún registro de cómo llegó la misma a esa iglesia. Queda solamente como un referente de los sacerdotes que viven una vida de monasterio.

1.1.7 Iglesia de San Alfonso y Los Redentoristas

Un antecedente, que es necesario destacar constituye la historia de algunas congregaciones religiosas que más tarde serían dueñas-depositarias de bienes de arte religioso. La congregación de los padres redentoristas fue fundada por San Alfonso María de Liguori el 9 de noviembre de 1732, en Italia, cerca de Nápoles. San Alfonso fundó la congregación redentorista para cumplir una misión evangelizadora en América. Al Ecuador llegaron en 1870.

La primera casa fue en Cuenca, la iglesia de San Alfonso de donde salieron los misioneros para Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico y Argentina; cubriendo toda Sudamérica. Los fundadores misioneros eran de origen francés, quienes para realizar su labor aprendieron castellano y kichua; por el subdesarrollo de la época fueron víctimas de tifoidea por tomar aguas contaminadas, de las acequias. Sin embargo, así continuaron, es más, se levantaron conventos en Loja, Riobamba, Ambato, Quito, Manta, Guayaquil y Durán.

Hechos y condiciones históricas son significativos para la construcción y la determinación de espacios de culto religioso. Los misioneros Redentoristas

quienes llegan al Ecuador por disposiciones de Gabriel García Moreno, llegan a Cuenca en 1870 y pasan a ser responsables de la administración de los bienes de los Monjes Agustinos. De esta forma, se dan las condiciones favorables para la construcción del templo de San Alfonso, esta edificación que se asienta sobre la antigua Iglesia colonial de San Agustín es dedicada a “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”. La primera piedra, se coloca el 15 de junio de 1875, las torres se terminan de construir en 1945, se inaugura en 1988.

La muerte de Gabriel García Moreno, en agosto de ese año (1875) paralizó la construcción. En 1876 los cuencanos solicitan al presidente Antonio Borrero continuar con la obra y logran una contribución de 200 pesos mensuales para este fin.

La Iglesia de San Alfonso está localizada en el Centro Histórico de Cuenca, (calle Simón Bolívar y Antonio Borrero, esquina) es una de las más importantes de la ciudad. La fachada tiene un rasgo neogótico, (observación directa). Entre los elementos de mayor valor técnico y artístico se destaca el retablo de madera de contextura gótica.

La Iglesia tiene dos cuerpos decorados profusamente, en los que se ubican los vanos con las esculturas de la Virgen

del Perpetuo Socorro, San Alfonso María de Ligorio y San Juan María Mayela. En los vanos menores que escoltan el altar mayor, se veneran: a la izquierda a la Sagrada Familia, a la derecha, un vano con la escultura de “La Piedad”. Se completan los espacios con ventanas de vitrales hechos en Marcella.

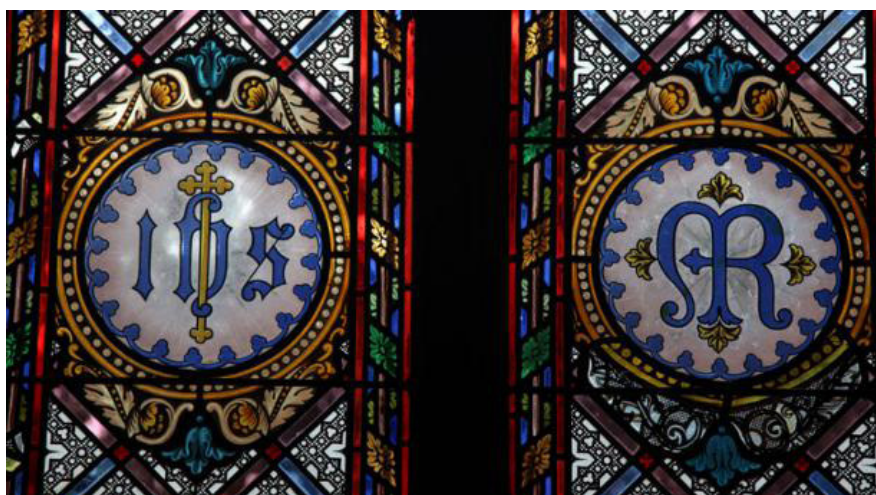
La obra de mayor valor artístico constituye el cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, cuyo marco es de plata, la corona de oro y perlas preciosas. San Clemente, San Gerardo y San Alfonso, se encuentran presentes en el altar, construido con pan de oro, el cuadro El Juicio Final se ubica en la entrada derecha del templo.

Iglesia de San Alfonso, Cuenca. 7

Conjunto escultórico El Calvario. 8

Vitrales. 9

1.1.8 Iglesia de la Merced y los Oblatos

Los misioneros oblatos son una comunidad religiosa que tienen como misión hacer presente el reinado social del Santísimo Jesús y María a través de los misioneros. La Comunidad de Misioneros Oblatos fue fundada en Cuenca, el 6 de octubre de 1884, por el padre Julio María Matovelle, está integrada por sacerdotes y hermanos que profesan votos de castidad, pobreza, obediencia e inmolación.

La iglesia de La Merced fue construida por la Orden Mercedaria entre los años de 1710 a 1715, se mantuvo bajo su custodia, hasta su expulsión a finales

siglo XIX. En 1889, la iglesia junto con el convento pasaron a ser administrados por la recientemente fundada Orden de los Padres Oblatos.

Alrededor del año 1948, se construyó un altar, (administración del Padre Jesús Braulio Hurtado) dejando al anterior del siglo XIX casi oculto; en la actualidad el altar, se encuentra en mal estado y en riesgo de destrucción. En el periodo de 1948 se construyó la torre de la iglesia, en el año de 1973 se cambió el techo, y una parte del cielo raso que se encontraba en mal estado.

Padre Julio María Matovelle 10

Anunciación a María. 11

Inmaculada Concepción 12

La Piedad. Iglesia de la Merced. 13

1.2 ESTÉTICA Y ARTE RELIGIOSO

La estética del Ecuador en el siglo XIX comprende los avances en el campo artístico resultantes de un sentir religioso, moral y político que integran a los autores de esta época.

La crítica del arte basada en parámetros ligados al campo literario y los debates fueron insuficientes para regular lo que había de considerarse “bello”, debido a la falta de conocimiento de los cánones para creaciones artísticas y la realidad circundante.

De acuerdo a la época, una obra, para considerarse obra de arte, debía cumplir con ciertos parámetros como la habilidad de imitación o reproducción de la realidad; quedaban de lado elementos como la apariencia, estructura y leyes internas.

Esto cambiaría a partir de una nueva estética neoclásica. En donde sus cánones se identifican a través de priorizar el juicio o la razón sobre la imaginación.

En los estudios de las obras de arte religioso, se plantea como prioridad determinar las razones por las cuales fueron creadas, su finalidad y utilidad.

El proceso de evangelización y el análisis de los trabajos de otros artistas que creaban obras que tenían un significado y una intención importante por su carácter religioso fueron fundamental para entender el grado de adoctrinamiento y la fortaleza de la fe nueva (la cristiana) que se había arraigado en las poblaciones mestizas e indígenas.

En el campo de esta reflexión se podría plantear la misma pregunta del autor Luis Juan Guerrero (2007) en su texto “ESTÉTICA OPERATORIA EN SUS TRES DIRECCIONES. Revelación y Acogimiento de la Obra de Arte”. ¿Estas obras tuvieron “sentido mágico” o de otra índole?, es fundamental por esto es fundamental por esto analizarlas, además determinar la mirada del contexto en el que fueron creados; la fusión de estos elementos se dio en llamar “sensibilidad estética”.

De acuerdo al mismo texto de Guerrero (2007) se plantean interrogantes con validez para el presente estudio:

1. ¿Cuál es el significado de esta obra?
2. ¿Qué otro destino o función primordial cumple en la vida humana?
3. ¿Por qué se puede considerar obra de arte?

Los trabajos de arte religioso, si bien pueden ser analizados desde la antropología, la historia, teología, también es importante apreciarlos y concebirlas como obras producto del entendimiento y la habilidad humana.

Según Luis Juan Guerrero, la única solución para poder penetrar o admirar la profundidad de una obra, es descubriendo su sentido y significado, la sensibilidad hace posible entender el contexto, sus fines e impactos.

La obra representa una ventana a un periodo específico de la historia, o a una época, que pone en contacto con un grupo humano que en un momento permiten la introducción de un pensamiento de una creencia sobre las nociones del bien y del mal.

Es importante definir el arte religioso como “arte” ya que existe en el experto la intención de crear una “obra perfecta”, o simplemente el interés por cumplir con los mandatos de la iglesia, pintar las imágenes de Dios, y no solamente, imágenes del cielo, infierno, seres celestiales, si su finalidad era catequizar, ¿este era su móvil!, más allá del sentido religioso de imaginar y representar a Dios o de invocarlo, es importante entonces entrar en el plano artístico como plantea Luis Juan Guerrero a través de un esquema.

Según el concepto de Guerrero (2007), la posición del artista es:

Hoy, el artista tiene otra intención, totalmente especificada como “estética”. Ya no pretende que sus obras formen parte integrante del mundo social. Por eso se considera, unas veces, como un pros crito, y otras, como un dios. En unos casos parece vivir en exilio, y en otros, convertido en una suerte e divinidad creadora, tiene que crearse un mundo para sí mismo. (Guerrero, 2007, p.40)

En dónde encasillar entonces a los objetos o producciones religiosas, imágenes que fueron producidas en un contexto histórico y bajo normas culturales y políticas que respondían a metas concretas: la de sometimiento y dominio a través de la presión ideológica y otra, tal vez secundaria, la necesidad de evangelizar o transmitir un mensaje; de todas formas, las obras o signos religiosos tienen ya desde su origen, un objetivo y una finalidad: la de enseñar y conmover a las poblaciones.

Si se miran los Cristos agonizantes y sangrantes de Miguel Vélez, las representaciones del infierno, los castigos por los pecados cometidos, surgen simultáneamente al acto de mirar un conjunto de ideas que dan cuenta del impacto del goce estético o de ideas piadosas emanadas de la religiosidad o del

humanismo. Un alto grado de expresividad, de armonía de formas y selección de contextos o escenarios califican a las obras, esto sin omitir un fuerte mensaje intrínseco y sin olvidar el tema central objeto de la representación religiosa que es la búsqueda de lo bello de lo que conmueva al producir un sentimiento mandatorio hacia la virtud en el espectador, además de enseñar.

Desde esta perspectiva, el arte va construyéndose y desconstruyéndose para representar imágenes desde la tragedia, el horror, lo monstruoso, lo diabólico o el desencanto, hacia rumbos nuevos de lo divino, lo bello, lo celestial, lo virtuoso, el encanto y lo sublime.

La iconografía religiosa representa diferentes imágenes de seres sobrenaturales. En la mayoría de religiones, se admite la presencia de estos entes, presentándose tres tipos de entidades básicas: los dioses, los espectros (almas de los muertos) y los demonios. Abad (2002) afirma: “*son abstracciones del pensamiento humano*”.

Resulta imposible establecer una teoría definitiva pero gracias a la iconografía del arte se logra bajar a este mundo material en formas antropomorfas los conceptos filosóficos teóricos que resultan incomprensibles pero que:

“son la respuesta de una sociedad ante las situaciones impredecibles de la existencia” (Abad, 2002, p.19).

De acuerdo al autor de *El Fenómeno del Arte* Iuri M. Lotman afirma, lo siguiente:

El arte lleva al hombre al mundo de la libertad y eso mismo revela la posibilidad de sus actos éticos. De esa manera, cualquier obra de arte propone una norma, su transgresión y la realización —aunque sea en el espacio de libertad de la fantasía— de alguna otra norma.(Lotman, 1992, p.11).

Esta afirmación se contrapone a la motivación del arte religioso ya que el poder y el objetivo evangelizador, no permiten libertad, sino que al contrario, inscriben y elaboran un camino que conduce al espectador a la creencia. Si dentro del contexto de una obra el espectador es instado a creer en una serie de elementos, la libertad está en el mismo hecho de creer o no.

Sin embargo, los elementos utilizados y el proceso para abolir las religiones paganas fueron tan fuertes o tan marcados, que la libertad estaba condicionada. El protagonismo del artista, al mismo tiempo que del espectador, es conocido por una serie de parámetros y leyes que debían cumplir para crear las imágenes religiosas con una posibilidad de creatividad minimizada. Como las obras

cumplían una función de enseñanza adoctrinamiento en un proceso pedagógico dogmático. el mensaje debía ser suficientemente claro, en la obra *El Juicio Final*, por ejemplo existe una promesa de un camino de salvación, como consecuencia de los actos buenos, es importante por esta razón, determinar el contexto de la obra al ser invocada en una iglesia o ciudad católica.

Las imágenes del infierno muestran cierta similitud en cuanto a los castigos a los pecados, como en el caso de las iglesias de la ciudad de la ciudad de Cuenca como San Sebastián, Catedral de la Inmaculada Concepción, San Alfonso, Santo Domingo, entre otras.

El estadio arcaico del desarrollo del arte no es tanto algo ajeno a la creación cuanto a cualquier arte. Sin embargo, este aspecto artístico adquiere una forma original. Ante todo, se separan los polos de la creación tradicional y el de la improvisada. Ambos pueden oponerse en los géneros o reunirse en una obra cualquiera. Pero, en cualquier caso, son interdependientes: cuanto más severas son las leyes de la tradición, más libres son las explosiones de la improvisación. El improvisador y el portador de la memoria (a veces estas imágenes se realizan como «el bufón y el sabio», «el borracho y el filósofo», el que inventa y el que conoce) son figuras

interrelacionadas, portadoras de funciones inseparables. Esta dualidad, tomada unitariamente, originó la concepción, según la cual la creación popular en un caso es el fruto de la improvisación libre, y en otro la encarnación de una tradición impersonal. (Lotman, 1992, p.8)

Sobre el tema de la libertad como afirma Lotman, es importante destacar la singularidad de algunas obras de arte religioso que a pesar de todo el sometimiento a las normas que debían cumplir, son referentes importantes de una cierta libertad del artista.

Un ejemplo de esto, es la imagen de la “*Virgen de la Merced*” en el Museo de las Conceptas de la ciudad de Cuenca. Obra que presenta un elemento importante: la firma de la autora, época en la cual no era habitual este dato. En otras imágenes se representa figuras de ángeles negros, o vírgenes mestizas con el interés de acercarse más a la realidad de América.

En el libro *El símbolo en el sistema de la cultura* se abordan procesos de la dinámica cultural:

Los repertorios constantes de símbolos que atraviesan la diacronía de la cultura asumen en una medida considerable la función de mecanismos de unidad: al realizar la memoria de sí misma de la cultura, no la dejan desintegrarse en capas cronológicas aisladas. La unidad del

Los repertorios constantes de símbolos que atraviesan la diacronía de la cultura asumen en una medida considerable la función de mecanismos de unidad: al realizar la memoria de sí misma de la cultura, no la dejan desintegrarse en capas cronológicas aisladas. La unidad del repertorio básico de los símbolos dominantes y la duración de la vida cultural de los mismos determinan en considerable medida las fronteras nacionales y del área de la cultura. (Lotman, 2003, p.3).

En relación con lo anterior se puede añadir el importante elemento del proceso de evangelización en la colonia, y la creación de una imagería religiosa, tan fuerte que hasta el día de hoy está presente, por otra parte es necesario destacar la carga de símbolos que fueron creados para la evangelización, expresados como fusión de elementos de la religión católica y la pagana. Puede considerarse, además este hecho, como un registro de la historia de los pueblos de América. Al ver y ser la evidencia de la fusión de dos culturas. Pero es más que este hecho, son también los enlaces de dos creencias, dos religiones, en suma dos formas de ver y entender el mundo.

Si bien estas imágenes, están dentro de un proceso de conquista y sometimiento de culturas, es importante destacar los elementos de los grupos prehispánicos, como concepciones y prácticas que

sobreviven hasta hoy, como el caso de la cruz chacana, elemento que aparece en diferentes obras e imágenes religiosas católicas y profanas. Estos hechos, de alguna forma, han servido para registrar símbolos, que se han creído perdidos por el proceso de evangelización.

Es importante destacar el contexto original de los elementos que forma parte de una obra de arte religioso de esa época y cómo fueron evolucionando, hasta transformarse en algo diferente como por ejemplo: la imagen del Sol que aparece en elementos de la liturgia como en la custodia, o la imagen del kero, en la cultura Inca, elemento ceremonial para la chicha y como este, aparece en diferentes obras de arte religioso como el vaso (cáliz) en la última cena de Jesús.

En este sentido se mantienen en las dos culturas el objeto: vaso ceremonial y el líquido sagrado, como don y ofrenda eterna e inmutable en ambas culturas.

Kero vaso ceremonial Inca 14

[...] Estamos sumergidos en un universo de signos, y los signos estructuran nuestra manera de pensar, actuar y ser. El pensamiento humano es un acto simbólico, por eso es capaz de operar una distinción entre lo real y lo posible. Sin embargo, esa distinción se realiza a costa de una separación. Para captar, distinguiéndolos, lo real y lo posible, se necesita un distanciamiento. De hecho, no tenemos un acceso inmediato a lo real, sino que más bien constituimos una representación de la realidad mediante una interpretación de orden simbólico. Tal interpretación descansa en unos códigos culturales compartidos, que han sido formados y evolucionan a lo largo de los procesos comunicativos. Esos códigos, esos lenguajes funcionan como filtros: nos permiten captar lo real, pero se trata de una realidad filtrada, ya pensada, pre-interpretada.

A partir de ahí, toda tentativa de pensar "diferente", de concebir de otra manera lo real, implica una actividad de deconstrucción y reconstrucción del lenguaje, de los códigos, para cambiar el filtro. (Everaent, 2008, p.83-97)

La lucha entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, la relación pecado-castigo, esta dualidad como construcción estratégica visual efectiva da cuenta de la introducción de nuevos

signos, nuevos códigos, nuevos “filtros”, que evidencian rasgos de resistencia cultural para llevar a cabo su adaptación pero con apropiación por parte de los indígenas de nuevas concepciones, así mediante nuevas prácticas y creencias, se logra trasponerlas, al lugar de lo considerado como malo.

En el siglo XVIII, las prácticas entendidas desde la mirada de los españoles desde lo europeo como “idolatría” infidelidad, guardaban en sí mismas la persistencia de su propia religión que aún no estaba dispuesta a desaparecer en los cultos privados. Lo malo, lo demoníaco y lo falso, estaba representado o presente en las imágenes arcaicas y apocalípticas, que daban cuenta de una lectura visual que habilitaba su identificación con la presencia del indígena, sus objetos de culto y sus prácticas rituales.

Con el proceso de evangelización se compartió: idioma, técnicas, literatura y arte que se combinaron para fusionarse entre sí, creando iconografía y arte propio de cada pueblo.

1.3 Metodología de estudio del Arte Religioso: Iconografía e Iconología

El trabajo de tesis hace referencia a un estudio semiótico e iconográfico de muestras de arte religioso del siglo XIX entre ellas: La Tentación de San Antonio de Abad, El Juicio Final y el Arcángel Miguel, que se ejecuta a través del método de *Panosfky* en tres niveles.

En Latinoamérica y en el Ecuador en concreto, desde la década de los años 60, se ha registrado una muestra variada de arte religioso que enfatiza la importancia de los estudios iconográficos.

Se destaca la importancia del análisis iconográfico como formas de estudio y posibilidad de interpretación de las imágenes, la posición, la actitud, el color, el contacto con otras personas, los objetos, el plano de la ubicación principal, medio o inferior, enfatizando sobre que circunstancia actuó como determinante o bajo que influencia fueron creadas. Rebasando el plano descriptivo de la técnica se pasa al análisis iconológico de obras artísticas, que dan cuenta de la historicidad de los trabajos, las condiciones de los tiempos, las formas de ver, entender y pensar los mundos y las personas en contextos, que hoy se nos muestran como remotos.

La versatilidad del análisis iconográfico permite la realización de estudios a profundidad con múltiples elementos para la interpretación y análisis desde la Historia, la Estética, la Semiótica entre otras. El estudio propone un enfoque de la iconografía, concordando con un carácter etnográfico y estético. Los evangelios se estudian especialmente por su capacidad generadora de producir imágenes, convocar multitudes de personas, pretendiendo comprender de esta forma el fondo artístico seleccionado.

Toda esta realidad, procesos, símbolos y significados constituyen el objeto del presente estudio desde sus orígenes en los dos mundos, su confluencia en América, su resultado final en las representaciones de grabados con un discurso sobre el bien y el mal en el arte, su influencia en un grupo específico y en un momento histórico.

La investigación determina la iconografía existente sobre el bien y el mal en las representaciones religiosas, las variadas representaciones del cielo, infierno y los ángeles y demonios.

1. En un primer momento se inicia el estudio histórico descriptivo sobre los elementos de la obra.

2. En un segundo momento el análisis

iconográfico e identificación de cada personaje de obras de arte religioso.

3. En un tercer momento el estudio iconológico que profundiza el significado conceptual, ideológico y religioso plasmado en los ritos, mitos y símbolos con el fin de complementar la concepción del bien y del mal, en el contexto cultural en el cual fueron concebidos.

Análisis de las obras de acuerdo al estudio de *Erwin Panofsky*. Sistema iconográfico con la descripción de varios niveles utilizados en el presente estudio:

Cuadro No. 1: Iconografía e Iconología

Según Panofsky (1980) en su obra EL Significado en las Artes Visuales se describe el proceso iconográfico e iconológico en etapas.

NIVELES	OBJETO	DESCRIPCIÓN
PRE - ICONOGRAFÍA	Significación primaria o natural.	Dividida en significación fáctica y significación expresiva. Identifica lo representado en términos <u>descriptivos</u> , reconoce las acciones, objetos y entornos. Identifica formas puras, representaciones de objetos naturales, seres humanos, plantas, animales, casas, útiles, cualidades expresivas.
ICONOGRAFÍA	Significación secundaria o convencional.	Identificación correcta de los motivos. Constituye la identificación del tema, en relación con un texto (historia o alegoría), y los elementos figurativos que cumplen una función <u>simbólica</u> .
ICONOLOGÍA	Significación intrínseca o contenido.	Momento para análisis del significado conceptual o ideológico de la obra, en el contexto cultural en el que fue concebida. Al definir así las formas puras, los motivos, las imágenes, las historias y alegorías como otras tantas manifestaciones de principios se interpretan estos elementos como <u>valores simbólicos</u> . Esta interpretación de estos valores, que con frecuencia ignora el propio artista y que incluso puede ser que diferirían con el artista y con su intención.

Fuente: PANOFSKY, Erwin. (1980). *El Significado en las artes visuales*. Alianza Editorial. S.A., Madrid.

1.3.1 Nivel Tropológico

En el nivel tropológico se analiza el proceso de la “alegorización”. Se aprovecha el concepto de la alegoría en el sentido de un tropo que usan los artistas como el instrumento. El tropo puede ser inusual y revestir un valor estético, o bien puede ser una traducción visual exacta de la metáfora que ha pasado al uso común, hasta el extremo que resulta inadvertida.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

María Lorena Páez Iturralde

CAPÍTULO 2

*En la belleza del mundo la necesidad bruta se convierte en objeto de amor.
Nada es más bello que la gravedad en los pliegues fugitivos de las ondulaciones del mar,
en los pliegues casi eternos de las montañas.
El mar no es menos bello a nuestros ojos porque sabemos que a veces los navíos zozobran.
Al contrario, por eso es más bello.
Si modificara los motivos de sus olas para salvar un barco, sería un ser dotado de discernimiento
y elección y no ese fluido perfectamente obediente a todas las presiones exteriores. Esa perfecta
obediencia es su belleza.*

Simone Weil. ⁵

⁵ CABRERA, I. *El lado Oscuro de Dios*. Recuperado de:
http://132.247.1.5/revista/revistaum/ojs_rum/files/journals/1/articles/13180/public/13180-18578-1-PB.pdf Acceso: 3 de septiembre del 2014.

2.1 El bien y el mal desde la ética y la filosofía del siglo XIX

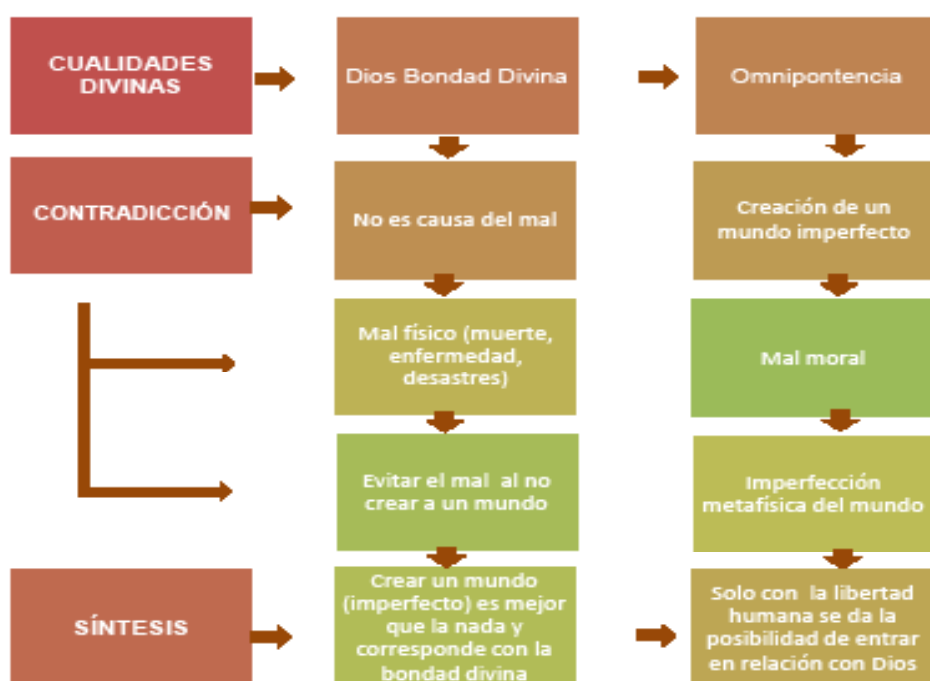
2.1.1 Dios y la existencia del mal

En las explicaciones de la filosofía sobre la existencia del bien y del mal se plantean varias interrogantes:

¿Cómo puede un Dios omnipotente y bondadoso ser compatible con un mundo en donde existe tanto mal? (Estermann, 2000, p.133-134)

En el tomo I de Filosofía Sistemática del autor Josef Estermann se anota la justificación de la presencia de Dios y del mal, el siguiente cuadro responde a la interrogante.

Gráfico No. 2: Dios y la existencia del bien y el mal según Estermann

Fuente: ESTERMANN, J. (2000). *Filosofía Sistemática. Tomo I*. Ediciones Abya Yala. Pp. 133-134.

Elaboración la autora.

En los relatos de las Sagradas Escrituras, antiguo testamento la personificación del mal es el Demonio o Satán, en oposición puede verse a un Dios duro, irascible, firme, castigador. Cabrera (1990). En el nuevo Testamento, en cambio, tenemos la presencia de un Dios más benévolo, la figura de Jesús bondadosa e indulgente marca un camino distinto, los seres humanos pueden seguirlo, al hacerlo lo imitan y de esta forma alcanzan la salvación. En este entorno son los sujetos sociales, libres y con capacidades de autodeterminación, los que optan o deciden por el bien o por el mal.

En la Biblia, los libros sagrados y textos mitológicos se relatan las luchas de poder de opuestos o contrarios que llevan en algunos casos a cruentos enfrentamiento o sucesos trágicos, estas narraciones constituyen la explicación a hechos que no puede entender ni responder el ser humano.

La Iglesia en América tomó fuerza con la creación de un imaginario muy extenso de estos seres del bien y del mal. Elementos que fueron utilizados insistentemente ya que calzaban dentro de un programa para el incremento del poder. Maniobrando una moral, que premia con el cielo a los buenos seguidores de sus mandatos y con

el infierno a los que se alejen de la palabra de Dios. La Iglesia va logrando incrementar creyentes y sus espacios materiales de dominio.

Este hecho histórico, este encuentro entre dos mundos, la diversidad de elementos o personajes, marcan la asombrosa manifestación de la creación y de la libertad humana, que se haya direccionado como sucedió deja elementos para la reflexión sobre la historia de América y su rumbo. Es importante tomar en cuenta esta etapa y las instancias del poder incalculable de Dios y la Iglesia.

2.1.2 Filosofía y Ética del siglo XIX en Europa

Un análisis de las tendencias históricas sobre las nociones del bien y el mal obligan a un recuento de las corrientes filosóficas del siglo XIX:

a) Positivismo: Surge en Francia a inicios del siglo XIX, corriente filosófica que plantea que el juicio de hecho, es decir el conocimiento científico, como único conocimiento auténtico y el juicio de valor de naturaleza subjetiva; la metafísica no tiene cabida.

Todas las actividades filosóficas y científicas deben estar en el marco del análisis de hechos reales verificados por la experiencia.

Auguste Comte (Montpellier, 1798-París, 1857) propone que la ciencia más importante es la moral, da gran importancia al sentimiento. La inteligencia y la voluntad, comenta, debían estar subordinadas al sentimiento, pues, mientras las dos primeras, valen sólo por sus resultados, el sentimiento procura satisfacciones interiores inmediatas. El altruismo, el amor y el sacrificio hacia los demás, “son el supremo deber y la suprema felicidad”.

b) Marxismo: (*Karl Marx*: Tréveris, Prusia occidental, 1818 - Londres, 1883) Movimiento político y social generado

por el enfrentamiento entre dos clases sociales la burguesía y el proletariado. Esta corriente interpreta como el bien surge en una sociedad igualitaria, pero el mal, en cambio, nace como el interés por el capital, y así se produce la desigualdad social y es consecuencia lógica: la injusticia, el perjuicio de unos y el bienestar de otros.

Visualiza la sociedad dividida en clases sociales, entre las fundamentales: la burguesía y el proletariado. Los antagonismos surgen en la sociedad por la desigual distribución de los bienes, por la explotación del ser humano por el ser humano.

c) Historicismo: Nombre de la corriente acuñado por *Karl Werner* (1821-1888) Considera la realidad como el producto de un devenir histórico. Se reconoce la historicidad de cada hecho, siendo este, irrepetible.

Representantes: *Wilhelm Dilthey* (Biebrich, Renania, 19 de noviembre de 1833 - Seis am Schlern, Tirol del Sur, 1 de octubre de 1911). **Max Weber** (Erfurt, 21 de abril de 1864-Múnich, 14 de junio de 1920). *Gottfried Spengler* (1880-1936).

d) Arthur Schopenhauer: (Danzig, 22 de febrero de 1788 — Fráncfort del Meno, Reino de Prusia, 21 de septiembre de 1860) Considera que el

ser humano sujeto a la voluntad del deseo, ha sido vencido por la voluntad. El ser humano nunca va a estar satisfecho estando sometido a él. La única forma de salvación, para Schopenhauer, es cuando se descubre a sí mismo en aquel otro. Cuando se renuncia a la propia voluntad, cuando se niega la voluntad de vivir, uno se convierte en asceta.

Al disminuir el interés en el propio yo, la inquietud por él queda quebrantada de raíz y limitada: de ahí la tranquila y confiada alegría que proporcionan el ánimo virtuoso y la buena conciencia, y que se destaca claramente en cada buena acción, en cuanto esta nos certifica a nosotros mismos la razón de aquella disposición. El egoísta se siente rodeado de fenómenos ajenos y hostiles, y toda su esperanza descansa en su propio placer.⁶

En un primer momento se encuentra el mundo de los fenómenos como entidades reales o imaginarias que circundan el mundo, por medio de la voluntad, el ser humano puede satisfacer sus necesidades, las mismas que están regidas por leyes (leyes de la necesidad). La libertad moral que está alejada del mundo material permite al ser humano liberarse de los impedimentos y fuerzas que impiden su accionar.

e) Friedrich Nietzsche: (Röcken, cerca de Lützen, 15 de octubre de 1844-Weimar

25 de agosto de 1900) Se refiere a la transmutación de valores y el súper hombre, afirma que no existe la igualdad, el ser humano es distinto, igual que Schopenhauer el hombre está sujeto a su voluntad. Consideró que la ciencia y la filosofía occidental estaban cimentadas en una moral y en una razón falsa.

f) Existencialismo: Corriente filosófica en la cual no interesan las abstracciones sino el significado de la vida, las emociones, la libertad, con una visión subjetiva de los valores.

Kierkegaard es considerado el iniciador de la tendencia, sienta las bases para el existencialismo afirmando que la existencia precede a la esencia.

La corriente existencialista tuvo expresiones desde los tiempos muy antiguos así encontramos manifestaciones importantes en la biblia y en el pensamiento de Sócrates. Más tarde se reconocen tres formas o manifestaciones del existencialismo que se van expresando en diferentes tiempos o periodos.

El existencialismo, como movimiento filosófico literario, en los siglos XIX y XX, Un existencialismo de corte pesimista cuyos máximos exponentes serían *Martin Heidegger* (1889-1976), quien escribe "El ser y el tiempo" reflexiona sobre la sociedad y el olvido del ser.

⁶ *El Bien y el Mal según Schopenhauer*. Recuperado de: <http://www.sjarre.com.ar/2013/03/el-bien-y-el-mal-segun-schopenhauer.html>. Acceso: febrero-2014

Karl Jaspers (1883-1969) y *Jean-Paul Sartre* (1905-1980). Representa el existencialismo ateo, escribió sobre filosofía entre las obras “El ser y la nada”, “Libertad absoluta” y sus obras literarias: “La Náusea” y “A puerta cerrada”. *Albert Camus* (1913 - 1960) dos obras importantes “La Peste” y “El Extranjero”, ambas obras llevadas al cine.

Un existencialismo optimista y teológico, representado por *L. Lavelle* (1951), *Gabriel Marcel* (1973) y *Renato Le Senne* (1954), *M. Merleau-Ponty*.

Un existencialismo no orientado a ninguna de las dos posturas, que sería el mantenido por Abbagnano, E. Paci.

2.1.3 Latinoamérica en el siglo XIX

Desde Europa a América, la primera influencia es el Romanticismo, con las ideas libertarias de la revolución que tardan en condensar en ideas de independencia. Surgen influencias sobre todo francesas. Durante el siglo XIX se registra una marcada impresión de la .fuerte religiosidad, manifestaciones religiosas y un entusiasmo de participación colectiva convocada por las varias festividades, ya que estos significaban momentos de integración social.

La revolución de 1808 a 1824, deja para América innumerables legados: Las doctrinas de libertad política, la autonomía constitucional, la filosofía política de Rousseau, las ideas de religión natural, teísmo político, los derechos del ser humano, entre las más importantes.

Los principios de la revolución francesa se propaga en todos estos países que van asumiendo una nueva forma de organización política, un sentido de poder y acción estatal que busca reglas, después de un movimiento de liberación que como el de Francia, constituyó una reacción contra el poder absoluto y la oligarquía deprimente.

Sobre las bases de las ideas religiosas cristianas que van entrando en decadencia

se suma un pensamiento romántico liberal de origen francés. El positivismo va adquiriendo enorme influencia sobre las ideas políticas, se desarrolla un racionalismo metafísico, dogmático con culto a la riqueza, ideas amorales.

- El retrato va de lo abstracto a lo concreto, del género a la especie; el tema religioso resulta por una parte como oposición de los contrarios, convierte los tipos en arquetipos.

2.2 Consideraciones del Arte Religioso en el siglo XIX

- Se destaca la pintura religiosa que establece símbolos dentro de un riguroso ordenamiento teológico.

- Gestos, escorzos, formas en general, no revelan características de una personalidad sino un sistema de exaltación de la divinidad y de comunicación con ella.

- La pintura religiosa no es, en realidad una obra de arte, sino una obra, un acto de fe, que propone por necesidad obtener respuestas-contradicciones, pensamientos, éxtasis, acciones.

- El retrato busca la realización y expresión del ser humano y su perpetuidad; es, por esto, una refutación del tiempo. La pintura religiosa fija el tema, lo concreta y lo detiene en el tiempo.

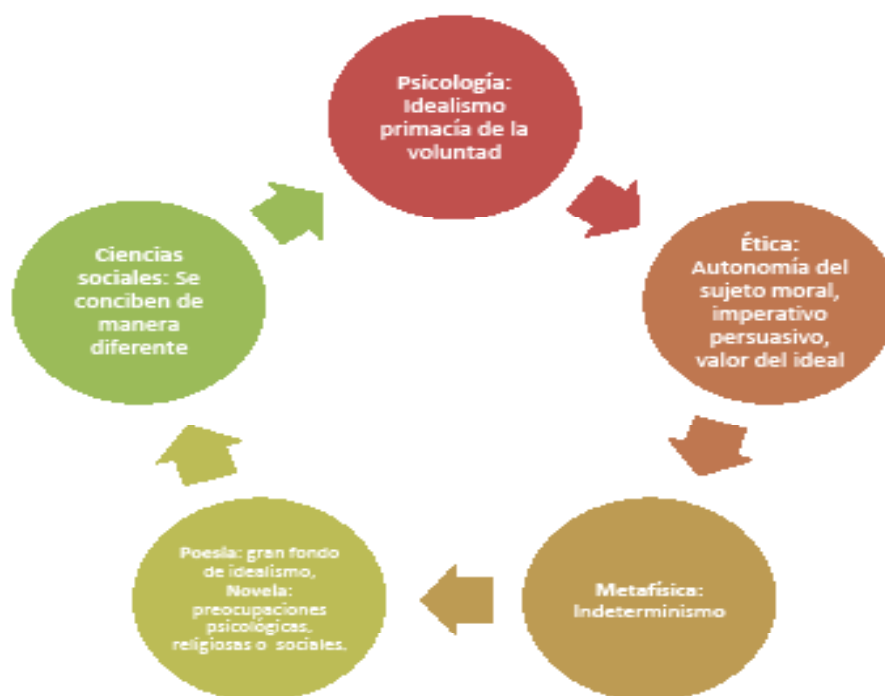
- El retrato aísla en el espacio, individualiza, la pintura religiosa plantea su tema en el espacio, pero lo ensambla en el discurso teológico.

2.3 Elementos del bien y el mal en el pensamiento de la época

Las figuras interesantes del pensamiento en América, llevan un sello de idealismo:

Gráfico No. 3: Pensamiento de la época

Fuente: Comunicación presentada al Congreso de Filosofía de Heidelberg, septiembre de 1908. p.89.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

María Lorena Páez Iturralde

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CAPÍTULO

3

¿Qué es el mal sino el bien torturado por su propia hambre y sed?

Jalil Gibrán⁷

⁷ GIBRAN, J. *El Profeta: El Bien y el Mal*. Recuperado de: http://es.wikisource.org/wiki/El_Profeta:El_Bien_y_el_Mal. Acceso: 10 octubre del 2014.

ANÁLISIS DE LAS OBRAS, ESTUDIO ICONOGRÁFICO

3.1 El Lenguaje de las obras

En el arte religioso, el lenguaje de las “obras” busca información de una realidad, no obstante, muchas veces, se olvida que son momentos expresivos o comunicativos, con lógica propia y formas de inteligencias racionales, pero también de sentimientos y posibilidades como formas excelsas de virtud o bondad; maldad o perversidad en los opuestos humanos. Realidades a través de las cuales, las sociedades materializan para sí mismas, y para el exterior, los principios y valores que orientan sus acciones y comportamiento en el mundo, el conjunto ideario, se materializa en: *obras de arte plásticas*.

El arte de la imagería, por sobre códigos y lineamientos metodológicos, siempre ofrece posibilidades de análisis descriptivos que, más allá de la investigación pura, mueven a otras valoraciones, más a tono con las virtudes y la fe religiosa.

El argumento central de este ensayo, se refiere al estudio analítico de imágenes religiosas. Sobre la base de esta reflexión surgen interpretaciones complejas, argumentos indirectos o alegóricos aparentemente inconexos, que sirven para expresar las ideas imaginadas por

el autor del programa iconográfico. En el Nuevo Mundo esta práctica permitió que temas mitológicos, paganos e históricos de diverso origen hicieron su aparición en el arte colonial y llegaron incluso a entretenerse ocasionalmente con la historia inca, cañari, o azteca, como ejemplo de culturas ancestrales; en su relación más íntima con contextos religiosos o políticos.

Según varias teorías el estudio de las imágenes exigió un sistema de lectura alegórico y en parte intuitivo de las mismas, que además permitía extraer de ellas significados no siempre evidentes para el espectador, que no hubiese recibido la instrucción necesaria para entender la herencia simbólica de lo expuesto.

3.2 Tentaciones de San Antonio Abad

Las Tentaciones de San Antonio Abad, Grabado, s. XIX. Reserva Basílica del Voto Nacional. 15

Para la descripción pre iconográfica de esta obra se divide el trabajo en dos partes, debido a la riqueza de elementos simbólicos, se toma en cuenta dos personajes presentes en la obra; en este caso San Antonio Abad y el demonio representado por el dragón.

3.2.1 Nivel Pre - iconográfico

Obra en formato rectangular y horizontal, toda la escena está ubicada en una cueva.

Detalle superior, Las Tentaciones de San Antonio Abad, Grabado, Reserva Basilica del Voto Nacional. 16

Parte superior:

Imagen central: encontramos un animal que ocupa el 45% de la parte superior del grabado, en esta relación mencionada se puede calificar de grande, es peludo con extremidades descomunales, cola, garras, pezuñas, cuernos, alas, orejas y colmillos, las alas presentan garras similares a las de sus patas, en la izquierda, en el borde, se encuentra un ser similar, con cuernos, también es alado, en la parte derecha, sobre ella, se encuentran dos animales del mismo tipo, uno de ellos sostiene un palo, y el otro ubicado al filo está colgado de una de sus alas.

Su hocico lanza fuego, a más de seres similares a él pero más pequeños, que de igual manera arrojan llamas. Su pata derecha, esta encadenada, posee brazos musculosos, su brazo derecho, sostiene teas ardientes de fuego. En su brazo izquierdo, un animal enrollado, con la garra sostiene la cabeza de este ser, que expulsa llamas por su boca, en la cola de este animal se encuentra un ser pequeño igualmente alado y con cuernos. Su cara y la mirada dirigidas hacia la parte inferior del cuadro observan al anciano.

Descripción de los seres que salen de la boca de la imagen principal:

Detalle superior central, Las Tentaciones de San Antonio

Abad, Grabado, Reserva Basílica del Voto Nacional. 17

- Otro ser similar al descrito en el párrafo anterior, tiene rostro de animal y en sus manos una cadena que termina en tenazas.
- De otros dos seres cercanos al que sostiene la roca, se observan solo sus torsos, los dos con cuerpos de humanos, con alas; cabezas de animal y garras el uno del lado derecho sostiene una bandera.
- Está presente además un ser con cuerpo y cabeza de animal, cola y garras que vomita otros 5 animales pequeños como escorpiones y seres similares a él. Le sigue por atrás, un ser alado con cabeza de animal y que muerde su rabo. La actitud indica que se dirigen hacia el anciano.
- A la derecha del anterior se observa un animal alado muy similar a la bestia principal, solamente que este es de menor tamaño, es muy peludo, se dirige hacia el anciano, frente a él se encuentra un cerdo.
- Entre el humo y fuego salen 4 serpientes, se observa además, por salir un ser con cuerpo humano y cabeza de animal.
- Seres con cuerpo humano, cabeza de animal en diferentes posiciones, todos ellos, se dirigen al lugar en el que está el anciano: uno de ellos con cuerpo humano, garras, alas y cola sostiene en sus manos una roca, otro de ellos con cuerpo de animal, cola y alas, cabeza de cabra abre la boca, sostiene en sus manos una lanza que termina en una punta de forma de garra.

Escena secundaria ubicada en la parte central del grabado:

Detalle central, Las Tentaciones de San Antonio Abad, Grabado, Reserva Basílica del Voto Nacional. 18

Se describe a continuación una escena en segundo plano ubicada en la parte central del grabado:

rodeando la fosa. Esta escena se complementa con seres que bajan y se dirigen también hacia dentro (c).

- Existen dos filas de seres, que descienden, al parecer han salido de la boca del animal principal (a).

- En la fila de la derecha, de arriba hacia abajo, aparecen cuatro seres alados con cuerpo de animal, los dos últimos están sobre el techo de una casa en llamas (b).

- Al lado derecho de esta escena, se encuentra una fosa en la tierra, de donde salen muchos seres similares a los que aparecen en el aire, trepando a una escalera; se distingue un ser con alas, que castiga con un látigo a los demás. Diferentes seres, en forma de animal o con cabezas humanas y sombrero se encuentran

- A la derecha de la escena anterior, se distinguen restos de una edificación por donde bajan seres alados, hay uno que se distingue en particular, por su tamaño, no posee alas, tiene el cuerpo y rostro de un animal, expresa ira y de su boca se desprende una especie de vapor (d).

- En la parte inferior se observa una entrada por donde sale fuego, un rostro de un animal y un dragón con tres cabezas dirigen su atención a diferentes lugares (e).

- En la fila izquierda se observa que están bajando alrededor de 17 seres aproximadamente, con cuerpo humano y cabeza de animal. Los primeros en llegar a

tierra se les distingue que llevan armas como lanzas, otro se arrastra por el suelo y observan desde lejos al anciano (f).

Alrededor de la imagen principal:

Detalle superior, Las Tentaciones de San Antonio Abad, 19

- Hacia la derecha del animal principal, se encuentra un ser con cuerpo humano alado, tiene cola y cabeza de animal, cuernos, hocico grande, boca abierta y saca la lengua, orejas grandes, con sus brazos hala una cola que termina en tres puntas que pertenece al animal que monta, los dos seres son similares con alas, cuerpo de escorpión, 4 patas de araña, sus rostros de insecto. Al fondo se observa las columnas y arcos de alguna gran edificación.

Parte superior izquierda:

Detalle superior izquierdo, Las Tentaciones de San Antonio Abad. 20

- Un ser ubicado a lo lejos en la zona más alta de unas rocas, ser antropomorfo agachado con flauta debajo de él se encuentra un ser alado con sombrero de quien solo se observa la parte superior (a).

Cerca del borde izquierdo del grabado se encuentra un grupo de 4 seres:

- Los dos seres más cercanos al borde superior, en el primer caso, una cabeza con cuernos, colmillos y hocico largo.

Debajo de él, se mueve un animal que se arrastra, con cabeza y orejas grandes, la lengua afuera, a su lado derecho se encuentran, dos seres, el de la parte superior, es un animal alado, con pezuñas, cola, trompa alargada, que cabalga sobre otro ser, especie de animal alado también, peludo, lanza fuego por su hocico (b). A su derecha se encuentra un

animal pequeño con cola, en la misma dirección se encuentra un ser antropomorfo, alado, en su brazo sostiene además una lanza, está montando un animal con alas, garras, su cara es similar a la de un lagarto, de su boca salen 5 animales pequeños, su ano excreta diferentes seres similares, que caen sobre el techo de una casa (c).

Siguiendo y a la derecha, se encuentran otros seres, el uno antropomorfo monta al revés de un animal peludo alado, con hocico, cuernos y garras, este clava una flecha por su ano sosteniéndolo por la cola. De su ano salen 5 animales un escorpión y seres similares a ellos. A la derecha de esta escena se encuentra un ser que surge del humo, se puede observar su cabeza de animal con alas.

Detalle superior izquierdo, Las Tentaciones de San Antonio Abad. 21

Detalle superior izquierdo, Las Tentaciones de San Antonio Abad. 22

Parte superior derecha:

Detalle superior derecho, Las Tentaciones de San Antonio Abad. 23

- Cerca de la cadena que amarra a la bestia más grande se encuentra un conjunto de 4 seres, los dos de los lados, son pequeños peludos con alas y cuernos. El del centro es un animal con cuernos, hocico, alado, también monta otro animal volador, con cuernos, patas y garras (a).
- En la parte inferior se encuentra un ser que está volando entre el humo surge de la boca de la bestia más grande. Este ser peludo, cuerpo humano con alas, su cabeza de animal, orejas largas, cuernos, hocico ligeramente alargado sus dos manos, tocan una flauta pero su atención está dirigida y centrada en la escena del anciano que se observa en la parte inferior (b).
- Dos seres muy similares al anterior, es decir, animales peludos se encuentran, no muy distantes de él y lo observan (c).
- En la esquina superior derecha del grabado se encuentran tres seres subidos en unas rocas, el primero es pequeño peludo con garras, el segundo en la mitad tiene un cuello alargado con las mismas características que el anterior, peludo con garras, presenta cuernos, pico y tiene alas. Al lado un ser peludo similar a los ya mencionados con trompa larga (d).
- En la zona derecha en las rocas se encuentran dos animales con cuellos largos, el de más arriba tiene un hocico, cuernos y garras, el de más abajo tiene rostro, orejas más largas, garras, su

su cuerpo peludo, tiene cola y alas. Todos ellos miran a la bestia principal (e).

- Ubicado más abajo en las rocas, un animal con cabeza prominente de perfil, ojos grandes, la boca abierta muestra tres colmillos superiores separados, dos colmillos inferiores, la lengua afuera, ocupa más de la mitad del rostro. Su cuerpo es peludo, grande, con cola, patas y garras, tiene alas, su mirada se dirige hacia la derecha, está excretando diferentes seres que caen, estos son muy similares a él, uno con cuerpo reptiliano, otros seres zoomorfos, con cuernos, colas y garras (f).

Detalle superior derecho, Las Tentaciones de San Antonio Abad, 24

Parte Inferior:

Descripción escena principal (primer plano)

Detalle inferior derecho. 25

- En la parte inferior derecha.

Un anciano con barba blanca larga, viste un hábito, capa y sombrero, descalzo, en su mano derecha sostiene hacia arriba un objeto conformado por dos partes un soporte vertical y uno horizontal que cruza (cruz), su mano izquierda sostiene una cadena en su cuello (a). El anciano es arrastrado por un ser con cuerpo humano, pies y manos con garras, cabeza de animal, con cuernos, orejas grandes, con su mano derecha sostiene la cadena con la que amarra al anciano del cuello y con la mano izquierda sostiene dos espadas alzadas (b). Debajo de él se encuentra otro muy similar con cuerpo humano cabeza de animal, con patas, pezuñas y cola, está soplando y se arrastra, con su mano sujeta una

cadena, para amarrar el pie derecho del anciano (c).

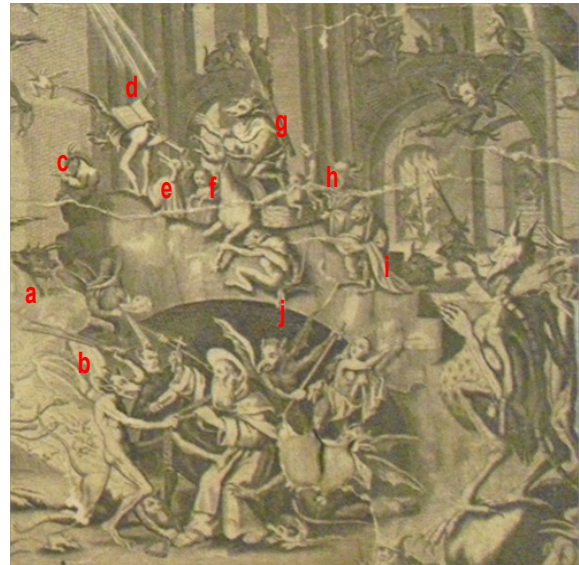
- A lado izquierdo del anterior se encuentra otro ser, con cuerpo humano negro, su rostro es más humano aunque con orejas alargadas y cuernos, en su mano derecha sostiene un mazo y en su mano izquierda sostiene una lanza que la dirige hacia el anciano (d).

- Detrás del anciano se encuentra un animal con alas, cuerpo humano, rostro y cabeza de animal con pico similar a un pájaro, orejas grandes y cuernos, con sus dos brazos sostiene una lanza con la cual empuja al anciano desde atrás (e).

- A la derecha del ser que empuja al anciano, se encuentra una mujer, su rostro expresa miedo y angustia, con cabellos largos, está desnuda, pero una tela cubre sus partes íntimas. Se encuentra ubicada al costado de la cueva (f).

- Otro ser con cuerpo humano con cola, pezuñas y alas, cabeza de animal, cuernos, con sus brazos y boca hala el manto del anciano. Debajo de este ser, se encuentra un animal con cuerpo reptiliano que se arrastra, tiene cola larga y garras (g).

A esta escena rodean en la parte superior unos seres que están observando al anciano, se ubican de izquierda a derecha:

Detalle inferior derecho, 26

- Cabeza de un animal con hocico, orejas, cuernos y colmillos grandes (a), cerca de él se encuentra un ser con extremidades, alado el lugar de un rostro es sustituido por nalgas que elimina flatos en dirección al anciano, lleva un sombrero (b).

- Sobre la cueva rodeando la escena del anciano subidos entre las gradas, se encuentran los siguientes personajes: Un animal con cuerpo, porta un sombrero y está sentado, lleva túnica, lee un documento (c), a su derecha se encuentra un ser alado, con cuerpo humano, rostro de animal, con el hocico abierto sonriendo,

se encuentra medio agachado, en su espalda, sobre sus alas se encuentra un libro abierto, en su ano: una flauta, que es asida con sus manos y se supone es interpretada (d). A su derecha se encuentra un animal con el cuello largo con una cabeza en forma de pájaro, lleva una capa (e).

- Siguiendo a la derecha se observa una canasta, con dos animales (f). A un lado de esta, un ser con cuerpo de humano, rostro de animal, orejas grandes, cuernos y garras, viste una túnica, lleva en su espalda unas flechas y un palo largo que en su punta enciende una llama. Él se encuentra mirando el libro que sostiene el ser alado y sostiene en la mano izquierda un papel. Sus extremidades inferiores son muy cortas, monta un animal grande, con cuello largo cabeza alargada tipo reptil, extremidades cortas (g). A su lado derecho se encuentra una canasta y en ellas animales pequeños. Sostienen esta canasta un ser con cuerpo humano y cabeza con cuernos, orejas grandes hocico abierto, viste una túnica (h).

- A su derecha se encuentra un ser más pequeño, con cuerpo y capa, pezuñas, garras, rostro de animal y orejas grandes, sostiene en sus manos, un instrumento de cuerdas (i).

- Existe otro ser colgado, suspendido en la parte superior de la cueva, desnudo

con cuerpo humano y rostro de animal, cola larga, elimina flatos por su ano, se sostiene con su mano derecha para no caer de la pata del animal. La otra mano agarra su propia cola (j).

En la parte de atrás en un segundo plano, las columnas de una edificación grande, entre los dinteles, balcones y ventanas dibuja diferentes seres:

Detalle derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad. 27

En la parte superior un grupo de tres seres con cuerpos humanos y cabezas de animales, colas y cuernos, ellos observan a un ser con cuerpo y rostro humano quien lleva una barba larga con cuernos también, este ubica en un balcón en la parte superior derecha (a). En la parte inferior, sobre otro dintel otros 5 seres de la misma manera lo escuchan, ellos poseen cuerpos humanos y rostros de animales uno de ellos tiene alas (b). Hacia la derecha un ser pequeño con cuerpo de animal rostro humano y con barba lleva cuernos y sombrero de la misma manera, parece escuchar al ser que está en el balcón (c).

- Sobre éste en la ventana aparece un búho escondido sobre el margen de la ventana (c).

- Debajo de este en el arco un ser alado volando, con cuerpo de animal, extremidades cortas con pezuñas, garras y rostro humano aunque se mantiene en el aire con las orejas largas y los cachos, orina. En sus brazos lleva una vara (d).

- Debajo de la anterior escena, se observan dos entradas, en la izquierda aparecen dos seres en actitud de vigilancia que cuidan la entrada, en el interior se ve fuego y llamas, estos seres poseen cuerpos humanos y cabezas de animales con cuernos. Por la entrada derecha descende un animal cuadrúpedo (e).

- Al frente un ser similar lleva un tridente en su mano izquierda, más adelante se observa el rostro de un animal con orejas grandes, y hocico muy cerca de la parte superior del arco de donde sale el anciano. Estos dos últimos seres están atentos a la escena del anterior (e).

Detalle Central. Las Tentaciones de San Antonio
Abad. 28

- A la izquierda de la escena del anciano un ser con cuerpo humano, cabeza de animal que en lugar de cabellos, lleva varias culebras que se mueven, está gritando y su rostro expresa ira y furia. En su mano derecha sostiene una culebra larga que se enrolla en todo su brazo, y con la mano izquierda sostiene otra culebra que emerge de su cabeza, este ser a su vez monta un animal grande peludo alado que lanza fuego, humo y una culebra con cabeza de cabra, hocico abierto, saca la lengua (a).

culebras por su boca, los dos seres miran y se dirigen al anciano (a).

- Al lado derecho sobre una roca, dos seres, los dos presentan una mezcla de rasgos de diferentes animales: el de la derecha es de cuerpo humano con extremidades y rostro de ave, tiene cuernos, lleva una manta que cubre su cuerpo en sus manos sostiene un pozuelo su mirada esta fija en el anciano (a).

El otro personaje de la izquierda posee extremidades superiores humanas, brazos largos y en sus manos sostienen un libro, su rostro es de cabra con orejas puntiagudas y su mirada está atento al anciano; sus extremidades inferiores son similares a las de un ave, su torso son similares a las de un ave, su torso tiene rasgos humanos, posee una espina dorsal muy larga que resalta en su cuerpo alargándose hasta su cola, su abdomen está distendido (b).

Detalle Inferior. Las Tentaciones de San Antonio
Abad. 29

Parte inferior derecha:

En el borde inferior derecho en las rocas se observan diferentes seres:

Detalle Inferior derecho. Las Tentaciones de San Antonio Abad. 30

- En la esquina dos seres: el de la derecha de pie con un cuerpo humano desnudo rostro de cabra, cuernos, y orejas grandes, lleva un sombrero, en la mano derecha sostiene un arma la misma que se apoya en su cuello (b). El personaje de la izquierda, tiene rostro de cabra, lentes grandes redondos, tiene un cuerpo encorvado con alas y cola, viste una túnica y botas; sostiene con sus dos manos una escopeta que apunta al anciano. Los otros dos seres observan la escena (c).
- Más abajo un animal de cuatro patas, similar a un perro lleva alrededor de su cuello una soga con campana, su cuello y cabeza están dirigidos hacia la izquierda, mirando a un ser alado de cerca, tiene cuerpo humano pequeño, sostiene en sus manos un soplador que está dirigido al ano del perro (e). Al lado derecho de esta escena un ser con cuerpo similar a un mono con cola, cabeza de cabra, hocico, orejas grandes, patas grandes, lleva un sombrero está vestido y en la cintura lleva una espada (f).

En la parte inferior existen 4 personajes cercanos, miran la escena del anciano:

- Un ser con cabeza humana de anciano con barba, lleva un sombrero puntiagudo se ubica en el suelo y su cuerpo es pequeño (d).

Parte inferior izquierda:

En un primer plano se destacan los siguientes seres:

Detalle Inferior izquierdo. Las Tentaciones de San Antonio Abad. 31

En la esquina izquierda del grabado tres seres, de izquierda a derecha:

El primero es alto delgado, cuerpo humano con garras, cola, rostro de animal felino, con orejas puntiagudas cuernos; viste botas, una capa corta y sombrero con plumas, su atención se fija hacia la derecha, en sus manos sostiene una horca (a).

A su derecha un ser de mediana estatura cuerpo y rostro de animal, sonríe con la atención hacia la derecha, lleva una especie de camisa con botones en el pecho, sombrero con pluma y cruzado hacia el lado izquierdo un bolso; en su mano izquierda sostiene una horca (b).

El siguiente ser que completa el trío de la esquina inferior es un ser con cuerpo humano, garras, rostro de animal con hocico, viste una especie de armadura y sombrero con plumas, en la cintura lleva una espada. Su mano derecha extendida se dirige hacia el mismo lado sosteniendo un palo que clava en el rabo del animal que tiene a su derecha, la otra mano izquierda la tiene alzada hacia arriba. Su posición es de un esgrimidor (c).

- Hacia la derecha de la escena anterior se observan dos barriles llenos de balas y en el piso, diferentes armas (d).

- Siguiendo escena: hacia la derecha un animal con sombrero, lleva lentes, está arrodillado sobre otro ser, sostiene una soga con la cual lo dirige y controla. Este ser es un animal grande con armadura que en vez de patas delanteras se desplaza en dos ruedas, en su cintura lleva un arma; las patas de atrás están protegidas con armadura, al igual que su cuello, de él cuelga una campana; su cabeza también está protegida, su hocico abierto emite humo y diferentes balas, flechas, lanzas y armas que se dirigen a la escena del anciano. Las ruedas delanteras pisan a un animal pequeño con cabeza de sapo (e).
- En la parte central hacia la derecha de la escena anterior un ser con cuerpo de animal peludo, garras; cabeza humana con barba, sombrero; mantiene sus brazos hacia arriba. A la derecha de este personaje un animal alado, ubicado en el piso, herido, una espada está clavada en el abdomen, su rostro es de animal y tiene la boca abierta (f).
- Hacia la parte inferior un ser con cuerpo de animal, cola, alas; rostro humano y mira al suelo, tiene orejas. A su derecha un ser parado en primer plano con cuerpo y cabeza de animal con cola; con su brazo derecho sostiene una lámpara, su brazo izquierdo sostiene una lanza con forma de hacha en la punta. Su mirada y atención se dirigen al anciano (g).

Detalle inferior derecha (segundo plano).
Las Tentaciones de
San Antonio Abad. 32

- En un segundo plano, atrás de los seres descritos anteriormente, unos seres salen detrás de unas rocas; la primera pareja se trata de un animal del cual solo se observa el torso; sostiene en sus manos una lanza, monta un animal como dragón con alas y tiene el hocico abierto, saca la lengua (a); hacia la derecha, un ser con cuerpo pequeño con cola y rostro humano, nariz puntiaguda, posee cuernos, lleva un sombrero pequeño; una venda rodea su rostro; lleva una espada en su cintura, una tela lo cubre, en sus manos una lanza; monta un animal grande, con alas, es peludo, el hocico muy grande, abierto deja ver sus colmillos (b).

En un posterior plano se observan dos seres con cuerpos humanos, colas, garras, poseen alas, rostros de animales, ambos tocan flautas, cada uno de ellos montan animales muy similares a los camellos con joroba, estos animales tienen rostros de diferentes tipos de animales, el de la izquierda tiene garras, miran en diferentes direcciones (c).

Estos animales conforman una especie de transporte como un carruaje en donde ellos son dirigidos por un ser que se encuentra sentado, porta un casco, con su mano izquierda sostiene un látigo levantado, con su derecha tira de unas cuerdas, a las cuales se encuentran

amarrados los dos animales que se mencionan anteriormente y son similares a camellos. Detrás de él como si fuese un coche, se observa la osamenta de algún animal grande. En ella, se encuentra sentado, un ser con cuerpo de humano, cabeza de animal que toca una guitarra. Sobre la osamenta, se observa dos seres de pie, el uno tiene cuerpo humano, cabeza de animal, sostiene una lanza con su brazo izquierdo. A su lado un animal pequeño con alas, con cuerpo pequeño, cuello largo, la cabeza es como de un pájaro (d).

Más atrás, se observa el final de la osamenta que consiste en el final del cuello y cabeza del animal, en donde están ubicadas dos antorchas a los lados, en la punta se encuentra sentada una mujer desnuda, solo una tela cubre sus partes íntimas, presenta el cabello largo, suelto y los brazos abiertos el brazo derecho se dirige hacia arriba sosteniendo un espejo la mirada de la mujer está fija en el objeto que sostiene. Un animal de pie en dos patas, empuja la osamenta (e).

Siguiendo el carruaje se observa un grupo grande de seres que lo siguen, se los describe a continuación:

- Aparece un ser, de cuerpo humano con alas, cabeza de animal, mantiene su brazo derecho levantado, sostiene un arma y su mano izquierda sostiene las

sogas con las cuales, guía al animal que monta, un dragón con tres cabezas (f).

- Al lado izquierdo diferentes seres, uno de ellos presenta extremidades cortas en lugar del rostro tiene nalgas, está tocando un arpa, al frente de éste, un ser pequeño gordo con cabeza de cabra, su mirada está dirigida al frente. A la izquierda de estos un ser pequeño encorvado, está parado tocando la flauta, mientras lo hace, carga a otro animal en sus espaldas (g).

Atrás de estos alrededor de 7 seres con cuerpos humanos, cabezas de animales que sostienen diferentes armas o herramientas entre ellas: banderas, horcas, escaleras, lanzas (g).

Detalle Inferior derecho (segundo plano). Las Tentaciones de San Antonio Abad. 33

A los lados de esta caravana, se ubican seres que acompañan; uno de ellos tiene el cuerpo y rostro como de ave, está tocando una guitarra (a), al frente de éste un animal agachado eliminando flatos su rostro gira a 180 grados (b). Cerca del que dirige el carruaje, a lado derecho, está un ser con cabeza de animal, cuerpo humano con alas y lleva una lanza (c).

Detrás de la escena anterior se observa al fondo una embarcación, de este descienden algunos seres que se quedan a la orilla de un lago (d). A la izquierda de esta escena se observa una casa incendiándose de la cual salen por el techo diferentes seres (e). A la izquierda de la casa se observa una edificación grande en la parte más alta se observan varios seres con alas, cuerpos y rostro de animal, mientras un grupo de ellos, sostienen lanzas, miran también la escena de una ejecución en donde un ser similar a los otros, está ahorcado colgado de un palo, en este está un ser con cuerpo humano, alas y cabeza de animal quien arregla la soga (f).

Más abajo en la misma edificación, de dos ventanas salen dos seres con cabeza de animal, el de la derecha sostiene una espada (f).

A los pies de la edificación, se observa sobre la roca, un grupo de 6 seres, todos ellos similares en su aspecto: cuerpo humano, cabezas de animal y colas; 4 de ellos sostienen lanzas, de una de las lanzas está colgado otro ser similar como si fuese bandera; uno de ellos está tocando el tambor, el otro ser se arrastra por el suelo (g).

A la izquierda de este grupo unos seres ubicados en el borde de las rocas. Uno de ellos, con cuerpo humano y cabeza de animal abre los brazos y alas; en su cintura lleva una espada, su mirada se dirige hacia arriba con la boca abierta alimentándose de otro ser, de similar aspecto, con alas, se agarra de las rocas en posición de excretar o eliminar, el ser que lo observa se alimenta de flatos y excreciones. A sus pies un animal se arrastra entre las rocas y lo observa (h).

3.2.2 Nivel Iconográfico

San Antonio Abad es tentado por el demonio. Las experiencias de horror que vive el santo, en la mayoría de su vida. Las que representan el mal, son basadas en las diferentes imágenes usadas para representar al demonio.

Se describen a continuación algunas escenas presentes en el grabado objeto de estudio y se indica su razón de ser en cuanto a forma y comportamiento:

Cuadro No. 2: Análisis Iconográfico

NIVEL PRE-ICONOGRÁFICO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRABADO
Un anciano con barba blanca larga, viste un hábito, capa y sombrero, está descalzo, en su mano derecha sostiene hacia arriba un objeto conformado por dos partes un palo vertical y uno horizontal que se cruzan.	<p>San Antonio Abad, santo que de acuerdo a su vida fue tentado por el demonio sostiene una cruz. Fue tentado por el demonio por veinticinco años, bajo diferentes formas, las mismas que son la base para la descripción de las imágenes del demonio.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tentación sobre la renuncia a las riquezas o comodidades, el trabajo duro de la vida religiosa. -Imágenes obscenas para perturbar su alma. - Tentación por el orgullo y la vanidad. - Ataque del demonio a través de varios animales feroces. 	 <p>Parte inferior derecha</p>
Animal grande peludo y alado, con grandes extremidades, cola, garras, pezuñas, cuernos, orejas y colmillos.	En el Apocalipsis, el demonio es descrito como un dragón de siete cabezas. "Hubo una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles "[...] Fue arrojado al dragón grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás [...] y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados". (Ap. 12, 7-9)	 <p>Parte superior central</p>

NIVEL PRE-ICO- NOGRÁFI- CO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRA- BADO
<p>Diferentes seres con cuerpos humanos, pezuñas y cabezas de animal con cuernos.</p>	<p>-El demonio del Cristianismo está influenciado por la mitología griega y celta: se lo representa muchas veces como sátiro (Mitología griega) o con elementos folclóricos de los celtas inspirados en <i>Cernuno</i>, sus rasgos son los cuernos de ciervo o la serpiente con una connotación de regeneración.</p> <p>-De acuerdo a las representaciones como animal, combina con la tradición judeocristiana o los dioses paganos. Según San Pedro, <i>Lucifer</i> es un león rugiente.</p> <p>-La serpiente del Génesis se confunde con el dragón pagano.</p> <p>-El macho cabrío una de las formas más comunes de representar al demonio presente en esta obra. Asociado con el Dios <i>Pan</i> y <i>Thor</i>.</p> <p>- El arte pagano brindó los prototipos para los demonios: los sátiros (cuernos, las orejas velludas, la nariz chata, la cola simiesca, las patas de cabrío) vellosos y cornudos de la mitología, como los caprípedos de la fábula, se los reconoce por sus orejas puntiagudas, sus colas bifurcadas, patas de cabrío, criaturas masculinas que acompañaban a <i>Pan</i> y <i>Dionisio</i>.</p> <p>-En algunos casos menores se los representa de otras divinidades medio humanas o medio bestiales: centauro o sirenas. -Las caras gesticulantes son símbolo de bestialidad de los demonios cuya inteligencia ha descendido a su cuerpo, a veces los ojos remplazan las rótulas de las rodillas.</p> <p>-Otros rasgos de la bestialidad son los cabellos erizados en forma de llamas que los demonios comparten con los poseídos, boca grande de oreja a oreja, patas de macho cabrío, cuernos de fauno –emblemas de la lujuria - uñas ganchudas en los dedos de manos y pies, alas membranosas de quiróptero como las del murciélago, porque <i>Satán</i> es el Príncipe de las Tinieblas; una cola simiesca, porque es el mono de Dios.</p>	 <p>En todo el grabado</p>

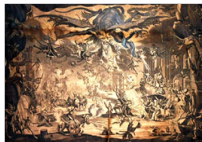
NIVEL PRE-ICONO- GRÁFICO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRABADO
Imágenes de serpientes y animales reptilianos.	<p>-Para seducir a <i>Eva</i> adopta la forma zoomórfica de una serpiente con cabeza de mujer. (Gen 3: 1-5)</p> <p>-En algunos casos el demonio toma la forma de un Basilisco (Ser de la mitología griega serpiente cargada de veneno letal que podía matar con la simple mirada). Posteriormente se lo ha representado de diversas maneras siempre con características reptilianas.</p>	 <p>Bordes de las rocas, parte central del cuadro</p>
Seres desnudos y peludos.	<p>Características de la Edad Media:</p> <p>-La desnudez como los condenados, en la Edad Media se consideraba pecaminosa y vergonzosa.</p> <p>-Cuerpo peludo de los demonios opuesto a la representación de los ángeles – pájaros recubiertos de plumas. Se considera que los pelos son la imagen del pecado que se eriza sobre la consciencia.</p>	 <p>En todo el grabado</p>
Dragones con tres cabezas.	<p>Característica de la Edad Media: Triprosopo o Tricéfalo: Representación del demonio con tres rostros o cabezas respectivamente.</p>	<p>Parte central</p>
Seres alados	<p>El demonio al considerarse un ángel caído se le otorga alas, también algunos atributos de algunos dioses griegos alados como Hermes.</p>	<p>En todo el grabado</p>

NIVEL PRE-ICONO- GRÁFICO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRABADO
<p>Seres antropomorfos híbridos, más diferentes seres con formas de animales: escorpiones, cabras, reptiles, serpientes, dragones, cerdos, arañas, insectos, aves, perro, búho, mono, gato, roedores, sapo, camellos.</p>	<p>-Los animales que están relacionados con el mal son: El perro, la lechuza, el cerdo, la salamandra, el lobo o el zorro, mono, gatos, ballena, abejas, moscas, oso, león, macho cabrío, lagarto, escorpión, cuervo o sapo este último representa la ambición y avaricia.</p> <p>-En algunos casos en la presente obra, los animales aparecen a través de partes de sus cuerpos mezclados con otros.</p> <p>-Para seducir a <i>Eva</i> adopta la forma de una serpiente (Gen 3: 1-5)</p> <p>-<i>Basilisco</i> (Ser de la mitología griega: serpiente) Posteriormente se lo ha representado con características reptilianas.</p> <p>-Forma humana o semi humana</p> <p>-La representación del diablo se deriva de la mitología griega del sátiro, ser descrito anteriormente.</p> <p>- De acuerdo a la historia de San Antonio fue atormentado por el demonio durante 25 años. Animales lo atacaban física y espiritualmente.</p>	 <p>Todo el grabado</p>
<p>Elementos como armas y herramientas.</p>	<p>-Al ser las tentaciones de San Antonio, simbolizando el bien, se representa una lucha entre el bien y el mal, es por ello que las actitudes y acciones están dirigidas a este enfrentamiento, las cadenas podrían significar las ataduras al mundo terrenal que como santo, debe renunciar.</p> <p>-Las armas habituales de los demonios son un gancho o una horquilla.</p>	 <p>Todo el grabado</p>
<p>Hueco en la tierra.</p>	<p>El inframundo, esta descrito como un plano inferior lleno de llamas es por ello que sale de la tierra, en donde viven los demonios.</p>	<p>Parte central</p>

NIVEL PRE-ICONO- GRÁFICO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRABADO
<p>Actos obscenos o escatológicos.</p> <p>Seres con nalgas en lugar de rostros.</p>	<p>-Del paganismo, es la exhibición de las cabezas con muecas burlescas o sarcásticas en los sitios más incongruentes y obscenos del cuerpo de los demonios: vientre, rodillas, sexo o nalgas. Estas imágenes están basadas en la <i>Medusa</i>, se convierte en un elemento burlesco del Cristianismo.</p> <p>-Los monjes crearon los detalles más horribles; las pesadillas de los monjes fueron las que inspiraron estas imágenes.</p> <p>-Rostros suplementarios en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el vientre (gastrocéfalo) o en la grupa. Eso se inspira en los Misterios de la Pasión "Aquí salen diablos con cara de hombre en el culo y van a la boca del infierno". (Réau, p.84)</p>	 <p>Todo el grabado</p>
<p>Fuego que sale de la boca de algunos animales, todo el grabado está sumido en un fuego.</p>	<p>El fuego está relacionado con el infierno en donde son castigados los pecadores de acuerdo a sus faltas.</p>	
<p>Seres castigando a otros.</p>	<p>De acuerdo a la descripción del infierno es en donde se pagan y castigan por los pecados cometidos.</p>	
<p>Seres que tocan instrumentos musicales.</p>	<p>Dentro de la representación de los ángeles, se encuentran los turiferarios, seres que están adorando a Dios y tocando instrumentos, portando diferentes elementos como el incienso. Se los puede representar de esta manera al ser ángeles caídos.</p>	<p>Todo el grabado</p>
<p>Casas incendiándose, edificaciones en ruinas.</p>	<p>Durante la vida en el desierto, San Antonio fue tentado por el demonio. Se encontró en un palacio en ruinas habitado por una multitud de animales salvajes los cuales huyeron al verlo.</p>	

NIVEL PRE-ICONOGRÁFICO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRABADO
Mujeres.	-El diablo utiliza los servicios de las diablesas que se esfuerzan para apartar a los santos, sobre todo a los ermitaños de la continencia y de la ascesis. - <i>Lilith</i> la primera esposa de <i>Adán</i> , es un súcubo ⁸ .	 Parte inferior izquierda y derecha
Seres con ropa de la época.	Representan diferentes personajes y roles de la sociedad de esa época.	 Todo el grabado
Seres con rostro humano, barba y cachos.	Representan el mal que puede estar disfrazado en personajes de edad que muestran conocimiento pero que en realidad son malos. El demonio toma muchas formas que es una de sus principales cualidades.	
Ser con cuerpo humano. Cabeza de animal en lugar de cabellos, lleva varias culebras que se mueven, está gritando su rostro expresa ira y furia, este a su vez monta un animal grande peludo alado lanzando fuego, humo y culebras por su boca.	Es infrecuente ver al demonio con los atributos de la <i>Medusa</i> y de <i>Mercurio</i> , serpientes en los cabellos o alas en los talones.	 Parte inferior central
Algunos seres tienen forma de duendes.	Se toma también diferentes formas de seres fantásticos como duendes, elfos ⁹ para representar al demonio.	Todo el grabado

⁸ Súcubo: Según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías.

⁹ Elfos: Criaturas de la mitología nórdica y germánica. Representados como hombres y mujeres jóvenes, de gran belleza, que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes de vida.

NIVEL PRE-ICONO- GRÁFICO	NIVEL ICONOGRÁFICO	UBICACIÓN EN EL GRABADO
Embarcación arribando de donde descienden algunos seres que se quedan a la orilla de un lago.	Esta imagen hace referencia a la barca en donde son trasladadas las almas en el río Caronte al reino de <i>Hades</i> . (Mitología griega).	 <p>Parte central derecha</p>
Texto del grabado.	Se identifica al autor del grabado como Jacques Callot de acuerdo al autor Louis Réau, la inspiración para representar al demonio se basó en los autos sacramentales.	

Fuente: Bibliografía citada, y obra "Las Tentaciones de San Antonio Abad"

Elaboración: La autora

3.2.3 Nivel Iconológico

La iconología es el estudio e interpretación de las imágenes en tanto símbolo, alegoría e icono, que dan cuenta de asociaciones de ideas sobre las creencias religiosas y sus teorías.

Se describe la vida de San Antonio Abad que entrega elementos importantes para la interpretación del grabado:

3.2.3.1 Hagiografía

Primeros años

En los tiempos antiguos, Nace en Egipto, San Antonio Abad por el año 250. Pertenecía a un sector social de posibilidades económicas amplias, pero a pesar de esto no pudo asistir a las escuelas paganas de su entorno. Posiblemente este hecho influye en una carencia de los saberes de su tiempo.

Las carencias de una educación formal obligan a la familia a transmitir los conocimientos contemporáneos en su hogar. Aquí aprende conocimientos e incorpora en su conducta un conjunto de valores, que más tarde le llevan por la ruta de la santidad.

Diez años había transcurrido en su vida, cuando la mala fortuna se lleva a sus padres, poseedor de una considerable

riqueza, continua su formación pero siempre en el ánimo de consagrarse a Dios.

Desde niño se vincula con las actividades de la Iglesia. Se instruye profundamente, pudo dar lectura a los evangelios y bajo su inspiración actúa, vende sus bienes y entrega los recursos a los pobres, no obstante conserva una pequeña cantidad que le servirá para la subsistencia de él y su hermana.

A lo largo de su existencia se preocupa del dominio de sus ideas religiosas y en menor cuantía al fortalecimiento de su intelecto. La práctica de la virtud y la moral son razón y motivo de su vida, se retira del mundo.

San Antonio por los años 270, busca una ermita solitaria y siguiendo el ejemplo de otro ermitaño que conoció, inicia su vida, dedicándose al trabajo manual, la oración y el estudio de la santa escritura. Desarrolla así su alma y su inteligencia, mortificando su cuerpo. Visitaba a otros ermitaños para aprender sus buenos ejemplos con el tiempo, realizó tantos avances que tuvo seguidores y lo nombraron *Deícola* que significa adorador de Dios.

Tentaciones del demonio

San Antonio fue tentado por el demonio por veinticinco años. El primer ataque del demonio fue bajo la forma de las tres concupiscencias:¹⁰

1. Le mostró las riquezas y comodidades que había abandonado, la vida de trabajo y rigor que había adoptado a más de las dificultades para llegar a una vida religiosa. Gracias a la oración logró deshacerse de estos pensamientos.

2. Le mostró imágenes obscenas con el objetivo de turbar su alma para lo cual San Antonio optó por el ayuno, la oración que aleja las tentaciones.

3. Finalmente el demonio trató de tentar por el orgullo. Un día un negrito horriblemente feo vino llorando a echarse a los pies del solitario, diciéndolo *"Yo he engañado y seducido a muchos cristianos; pero me veo vencido por ti lo mismo que por los otros santos"*. San Antonio preguntó al enano como se llamaba y escuchó que era el nombre del espíritu de la fornicación entonces pronunció un texto de los salmos para ahuyentarlo. (Vida de los Santos Ilustradas. Enero, febrero y marzo, s/a, p.80).

San Antonio cumplió un conjunto de rituales que le permitieron librar la batalla

contra el mal, ayuno, ausencia de comodidades, mortificación y sacrificios, dormía en el suelo, pasaba toda la noche en oración, una sola comida al día compuesta de pan, sal y un poco de agua, Con la finalidad de evitar las tentaciones se ocultó en una tumba pidiendo la ayuda a un hermano, fue aquí donde el demonio lo maltrató tanto que no pudo después articular ningún movimiento.

Ante todos estos ataques del Demonio, San Antonio contestó *"Aquí me tienes, Satanás, le decía; yo soy Antonio; ni me escondo ni huyo de ti, te desafío, y tu furor no conseguirá jamás separarme de Jesucristo"*.

El Demonio al ver su tenacidad, lo atacó con mayor fuerza viéndose invadido por animales feroces: osos, leones, lobos, panteras, serpientes, escorpiones, toros haciendo un ruido infernal. A lo cual contestó *"Vuestro número, vuestros esfuerzos y vuestro ruido demuestran vuestra debilidad; ya que no podéis vencerme, queréis sin duda atemorizarme"* y luego hizo la señal de la cruz y todo desapareció incluido los dolores del cuerpo. (Ibíd., p.81).

Visita en el Desierto

A la edad de treinta y cinco años se internó en el desierto en donde el demonio

¹⁰ Concupiscencia: En la teología cristiana, se llama concupiscencia -que se puede entender como sentir deseos (o exceso de deseos) no gratos a Dios (de acuerdo con su etimología a continuación)- (del latín concupiscentia, de cupere, desear, reforzado con el prefijo con) a la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal, como consecuencia del pecado original.

apareció de nuevo. San Antonio observó un plato de plata, no comprendió este hallazgo atribuyéndole al demonio y dijo *“Perezca contigo tu plata”* y en ese momento desapareció.

En otro momento apareció una pila de oro, alejándose en seguida de él. Corrió aparentemente sin rumbo e ingresó en un palacio en ruinas habitado por una multitud de animales salvajes los cuales huyeron al verlo. Aquí hizo provisión de pan y agua para seis meses y cerró la entrada de aquellas ruinas. Durante su vida en este lugar permaneció en silencio y solo, recibía la visita de personas que renovaban las provisiones de pan y agua. (Ibíd., p.81).

Fundación de Monasterios

Una vez rompió el silencio, calmó a las personas que estaban asustadas al ver los ataques del demonio, desde entonces una multitud de gente lo visitaba al ver que era imposible evitarlos, decidió fundar monasterios fortaleciendo almas, indicando las armas para ahuyentar al demonio: oración, ayuno, la señal de la cruz y el desprecio.

Milagros

Dios había recompensado a San Antonio concediéndole admirables favores y el don del milagro como se describe en

la obra ya citada *“Vida de los Santos Ilustradas. Enero, febrero y marzo”*.

- Liberó del demonio a una infinidad de poseídos.
- Curó a una multitud de enfermos.
- Hizo brotar fuentes milagrosas.
- Amansó animales feroces.
- Don de discernir el estado de las conciencias, conocía el estado de las almas en la otra vida (Ibíd., p. 81-82).

Muerte

Al cumplir 105 años convocó a los religiosos, les dio las últimas instrucciones para que le enterrasen a la manera de los egipcios y les prohibió que realizaran grandes honores en su muerte. Dejó partes de sus ropas a San Atanasio, al Obispo Serapión y los monjes que siempre lo acompañaban.

3.2.3.2 Jacques Callot: Vida y obra (Nancy, 1592 - Nancy, 1635)

La importancia de Europa se ratifica en la influencia en trabajos artísticos de personas de renombre Jacques Callot, por ejemplo quien además era un católico practicante.

En el Ducado de Lorena y bajo las influencias del movimiento barroco de su tiempo inicia sus actividades en el dibujo y el grabado, aquí realiza una práctica importante en donde destacó hasta tal punto, que incluso, actualmente se lo considera una figura importante en este arte.

Realizó más de 1.400 planchas que suponen un fresco y una crónica del periodo que vivió. Representó a soldados, payasos, gitanos, mendigos, así como a personajes de la vida de la corte. También grabó al aguafuerte muchas imágenes religiosas y militares, muchas impresiones incluyen paisajes en su fondo. Han sobrevivido 2.000 dibujos y estudios preparatorios para su estampación, sin embargo, no se conoce ninguna pintura de su autoría y probablemente nunca ejerció como pintor.

Las Miserias de la Guerra. Jacques Callot. 1633, grabado, 18x8cm. Museo Lorrain. Francia. 34

Violinista grotesco.
Jacques Callot.
1616.
Grabado. 6x8.5cm. 35

Su padre era el maestro de ceremonias en la corte del Duque de Lorena. A los quince años entró de aprendiz en el taller de un orfebre. Se trasladó a Roma, aquí el francés Philippe Thomassin, le enseñó la técnica del grabado. Probablemente aprendió la técnica del aguafuerte con Antonio Tempesta en Florencia, donde vivió de 1612 a 1621.

En Nancy, trabajó para la corte local, para editores parisinos e incluso para la corte española. Exceptuando algún viaje, residió el resto de su vida en Nancy y allí produjo sus planchas.

Su aportación al arte del grabado no fue sólo creativa, sino también técnica, pues introdujo el uso de un barniz especial de *luthiers* para el grabado al aguafuerte. Este barniz, más fiable que la tradicional capa de cera, permitía someter las planchas de cobre a más baños de ácido sin temor a accidentes que malograsen todo el trabajo. De este modo, el proceso de grabado al aguafuerte pudo abordarse sin más pasos intermedios, con mayor riqueza de detalles, igualando a otras técnicas gráficas anteriores (punta seca, buril).

Creó dos famosas series sobre Las miserias de la guerra, inspiradas en los sucesos de la Guerra de los Treinta Años. Su publicación en 1633 coincidió con la ocupación de la Lorena por las tropas francesas; se decía que estos hechos las inspiraron, aunque Callot había empezado a grabar las planchas tiempo

antes. Influirían en Los desastres de la guerra de *Francisco de Goya*.

Sus planchas de mendigos fueron recreadas por *Rembrandt*, *Jan van Vliet* y *Pieter Quast*, entre muchos otros grabadores.¹¹

11 Todo Libro Antiguo. (2013). *Personajes relacionados con la historia del libro*. Recuperado de <http://www.todolibroantiguo.es/personajes-historicos/jacques-callot.html>. Acceso: 19 marzo del 2014.

3.2.3.3 El bien y el mal

Desde épocas remotas el ser humano ha experimentado inquietudes importantes sobre el arte, las ciencias, las nociones religiosas y la moral pero sobre todo su principal deseo ha sido el de clarificar con exactitud las nociones, principios y cualidades del bien y del mal, ya que no solo interesa conocer la verdad, sino también establecer juicios acerca del valor de las conductas humanas.

El pensador no solo quiere desentrañar e interpretar los fenómenos de la realidad, sino que quiere saber cuándo las acciones de los demás o nuestras acciones son dignas de ensalzar el bien o cuando son dignas de condenación, el mal. Ello ha ocurrido desde los inicios de la filosofía.

La personificación del mal en la fe cristiana, ha tenido diversos nombres o denominaciones desde los primeros registros en los escritos de la Biblia.

El carácter de las fuerzas espirituales negativas evolucionó a lo largo de los tiempos, en los libros del antiguo testamento y más tarde en el nuevo testamento; constan múltiples episodios. Cabe citar actualmente algunas referencias de los textos apócrifos, en el libro de *Enoch* se habla de los ángeles observadores que seguían a un líder llamado *Semyaza* y tenía relaciones con mujeres humanas induciendo a Dios a enviar el diluvio sobre la tierra en castigo a esa acción los ángeles observadores y los arcángeles vengadores los arrojaron a los “infiernos de la oscuridad”.

En el Antiguo Testamento con influencias de Persia se asume que *Ahura Mazda* era el Dios de la creación y *Angra Manyu* o Ahriman un dios destructivo relacionado con serpientes, demonios y cosas malignas, en la hora de la verdad, se enviarían al mal al infierno de las llamas y al espanto de las tormentas.

En el Nuevo Testamento el demonio es la encarnación del mal y de una banda de espíritus corruptos. El mal era el principal anfitrión de los ángeles malignos, estos seres caídos guiados por *Sátanas* y los ángeles celestiales dirigidos por Miguel Ángel descrito en el libro de las revelaciones.

La primera descripción año 520 d.C. muestra a un *Satanás* vestido de rojo como ángel de pie ante Cristo. (*Mosaico en San Apollinaire Nuovo Ravenna Italia*). El rojo es el color de la sangre, del fuego y del inhóspito color del abrasador desierto que traía catástrofes, hambrunas y calamidades. Dios egipcio de la destrucción.

La tradición medieval dice que el malvado siempre parecerá malvado por tanto se presentaba como una combinación grotesca de hombre y bestia, con una forma exterior que traicionaba a su carácter interior. Los signos reveladores son cuernos., pies rajados, cola, aliento olor a azufre, piel negra y ojos rojos, es cojo debido a la caída desde el cielo. Una cara extra en el abdomen donde debería situarse los genitales, entre las rodillas y nalgas, manos y pies como zarpas, uñas como garras, las narices picos ásperas y alas de murciélago (Ward & Will, 2007, p. 6-10).

Los ángeles en cambio son el prototipo de la belleza, intermediarios entre Dios y los seres humanos, andróginos, tienen alas son por definición seres de espíritu en consecuencia son invisibles.

El demonio entra en vigor en una época tardía de la cultura occidental, los elementos dispares de la imagen demoniaca existían desde hacía mucho tiempo, pero solo alrededor del siglo XII o del Siglo XIII ocupan un lugar decisivo en las representaciones y en las prácticas, antes de desarrollar una entidad imaginaria terrible y obsesiva a fines de la Edad Media. Europa forja sus principales originalidades produciendo un lenguaje simbólico identificador.

El demonio fue discreto durante el primer milenio cristiano. Sin duda, los teólogos y moralistas se interesaban en él, pero solo como forma y posibilidad de orientar las conductas y los actos humanos. En el arte casi no se le dejaba espacio.

Los propios teólogos experimentaron grandes dificultades para unificar el satanismo, entre las lecciones del Antiguo y Nuevo Testamento y los múltiples legados orientales sobre el tema.

Los padres de la iglesia iban a dar un sentido coherente a las diversas tradiciones diabólicas surgidas de diferentes narraciones. Necesitaban unir la historia de la serpiente con la del rebelde, el tirano, el tentador, el seductor y el dragón poderoso.

El éxito del cristianismo en este dominio ha consistido en tomar prestado uno de los modelos narrativos más importantes del Oriente Medio: el mito cósmico¹², pero no solo eso, sino también las formas narrativa de las creencias entre fabular y metáfora,

así a través de las fabulas enseñó, premió y castigó a sus seguidores, la ejemplificación (parábolas) consistió en su manera más usual de castigar, premiar o amonestar a los creyente.

“El Dios de este mundo” como lo nombra *San Pablo*, es combatido por el hijo del Creador, Cristo, durante el episodio más misterioso de la historia cristiana, la Crucifixión. Que combina a la vez la derrota y la victoria.

San Agustín transformó de una manera sutil esta visión del combate cósmico afirmando que Dios ha permitido el Mal para extraer el Bien. El pecado es por esto una estructura del universo.

En este sistema, el diablo es un instrumento para corregir los malos hábitos humanos; en otras palabras, el enemigo de Dios se ha transformado en medio de conversión.

En el siglo VI, el papa *Gregorio el Grande* había hecho suya una concepción jerárquica del reino de Dios, dividida en nueve categorías donde los serafines ocupaban la cima. La idea se propagó en Occidente y ciertos autores alegaron que Lucifer había sido el más importante de los ángeles por lo tanto un serafín.

El concilio de Nicea, año 787 reconoció a ángeles y demonios un cuerpo sutil de la naturaleza del aire y del fuego. El Cuarto concilio del Letrán en 1215 afirmó que los ángeles buenos o malos, eran criaturas puramente espirituales sin ninguna relación con la materia corporal.

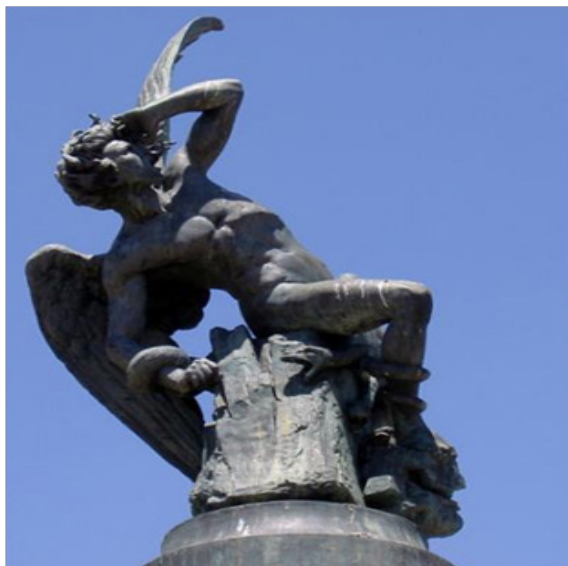

Cuadro No. 3: Arcángeles y demonios, Virtudes y vicios

El siguiente cuadro demuestra la relación entre ángeles/virtud que se oponen contra los demonios/vicios:

PLANETAS	ARCANGELES	VIRTUDES TEOLOGALES Y CARDINALES	DONES DEL ESPIRITU SANTO	DIABLOS	VICIOS
Sol	Miguel	Fe	Sabiduría	Leviatán	Soberbia
Luna	Gabriel	Esperanza	Entendimiento	Mammon	Avaricia
Marte	Rafael	Caridad	Buen consejo	Asmodeo	Lujuria
Mercurio	Uriel	Prudencia	Constancia	Berith	Ira
Jupiter	Sealtiel	Templanza	Ciencia	Belphegor	Gula
Venus	Jehudiel	Fortaleza	Piedad	Belcebub	Envidia
Saturno	Barachiel	Justicia	Temor de Dios	Astaroth	Pereza

Fuente: MUJICA, R. (1996). *Ángeles Apócrifos en la América Virreinal*. Lima: Segunda Edición. Fondo de Cultura Económica. p. 229.

La fuente del Ángel Caído, Parque del Retiro, Madrid. 36

Los padres de la iglesia lo habían definido de manera muy intelectual como un príncipe, un arcángel caído, convertido en una especie de “dios que vuela”. Su representación concreta casi no se registró, lo que explica sin duda por qué el arte de las catacumbas lo ignoró totalmente.

Los debates religiosos entraban en un plano entre moral y filosófico, primero fue fundamental buscar argumentos que dieron cuenta de sus existencia y de los sustentos teóricos que le otorgaban validez, así fue posible después conceptualizar. Este criterio erudito se hizo indudablemente más obsesivo alrededor del año 1000, con la idea de un desenfreno diabólico después cumplido un milenio, a fin de derrotar al ejército del Bien.

El idea del demonio del cristianismo está influida por elementos folclóricos surgidos de las prácticas y tradiciones que han llegado a ser inconscientes, de esto se le atribuye a veces rasgos celtas inspirados en Cernuno¹³, dios de la fertilidad, de la caza y del otro mundo.

De todas maneras la representación del demonio representando como burlado, vencido engañado, tranquilizaba a aquellos que le ponían de esta manera en escena. El tema del demonio dominado por el hombre era un antídoto poderoso contra la angustia. Por esta razón sin duda el demonio reúne cualidades y características de todos los prototipos negativos que contradicen niegan o se oponen al ser en tanto objeto y sujeto de la humanidad.

De acuerdo a las representaciones como animal, vacila entre la tradición judeocristiana y la pagana, la marcada huella cristiana excluye al cordero, incluso al buey o al asno, no logra imponer la opinión de *San Pedro*, según la cual Lucifer es un león rugiente. El demonio es representado como serpiente, dragón y

Cernuno, detalle del Caldero de Gundestrup s. II a.c. 37

¹³ Mitología celta: Dios relacionado con la fertilidad y la regeneración, amo de los animales salvajes. Su rasgo más particular son los cuernos de ciervo, anciano, con orejas. Está a menudo acompañado por una serpiente con cabeza de carnero o simplemente, con cuernos, esta simbiosis simboliza fertilidad y renacimiento.

macho cabrío como queda indicado anteriormente.

Es probable como expresa Réau (2007) “Que ya finales de la edad media la inspiración para representar al demonio se basó en los autos sacramentales¹⁴” (p.84), inspirándose en la puesta en escena orientaron la iconografía de los demonios hacia la caricatura, del drama, pasó a la farsa cita el caso de los autores como *Bosch*, *Téniers* y el francés autor del presente grabado *Jacques Callot*.

Adicional a esto los horrores e imaginación de los monjes proporcionaron elementos para la creación de nuevas imágenes del demonio.

Tríptico de las Tentaciones de San Antonio (Panel central), El Bosco, 1450-1516. óleo sobre tabla. 38

En la época en que vivía en el monasterio del bienaventurado mártir Léger, que se llama Champeaux, una noche, antes del oficio de maitines, se yergue ante mí a los pies de mi lecho una especie de enano horrible de ver. Era, según pude juzgar, de baja estatura, con un cuello menudo, un rostro demacrado, ojos muy negros, la frente rugosa y crispada, las ventanas de la nariz dilatadas, la boca prominente, los labios hinchados, el mentón huido y muy recto, una barba de macho cabrío, las orejas velludas y aguzadas, los cabellos erizados, los dientes de perro, el cráneo en punta, el pecho inflado, la espalda gibosa, las nalgas temblorosas, la ropa sucia, enardecido por su esfuerzo y con todo el cuerpo inclinado hacia delante. Asió la extremidad del lecho en que reposaba, le imprimió terribles sacudidas y al fin dijo: “Tú, tú no permanecerás mucho tiempo en este lugar”. Y yo, con espanto, me desperté sobresaltado y lo que vi como acabo de describirlo. (Muchembled, 2002, p.24)

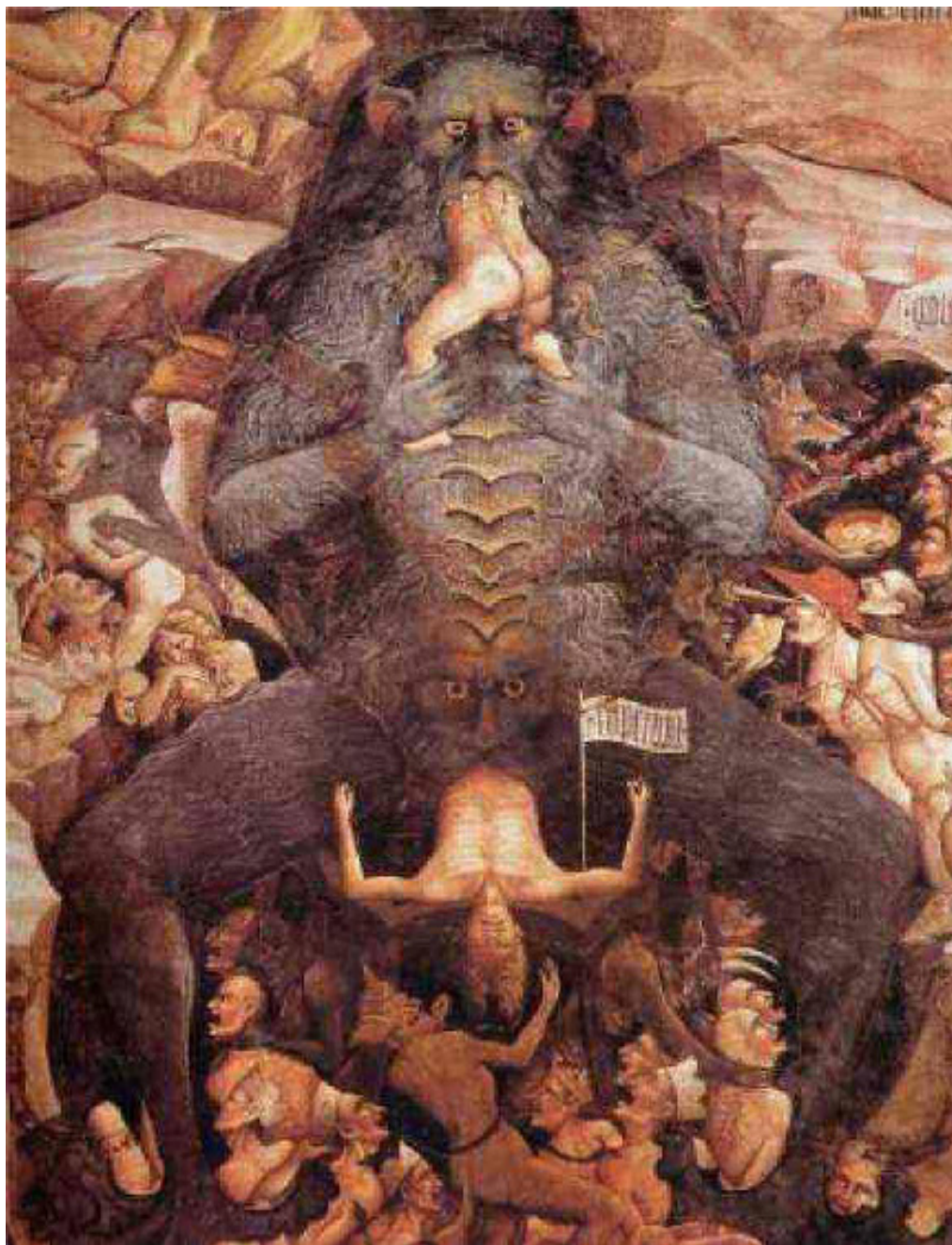
Algunos nombres del Demonio de acuerdo a la Biblia:

- Behemot (libro de Job) Designada al hipopótamo, Leviatán al cocodrilo.
- Belcebú (Lucas 11:15)
- Mammon (Pablo II. Corintios 6:15)
- Leviatán (Pablo II. Corintios 6:15)
- Belfegor (Pablo II. Corintios 6:15)
- Belial (Pablo II. Corintios 6:15)
- Lucifer tomado del latín (portador de la luz) Según el cristianismo el ángel rebelde lanzado desde el cielo a los infiernos.
- Diablo del griego diabolos, significa literalmente “calumniador”.
- Satán significa el adversario de Dios. En el Apocalipsis se convierte en el Anticristo.
- Demonio: tomado del griego significa espíritu, genio protector que adquirió el sentido peyorativo con el Cristianismo. Los demonios están bajo la orden de Satán y se encuentran en todas partes.
- Otros nombres: Mastema, Stanail, Satenas.

El papel del demonio se esfuerza en tentar a los pecadores y a los santos a quienes intenta inducir al mal, incluso a Dios. El arte Cristiano ha representado de diversas formas, puesto que el propio demonio tiene la facultad de adoptar, como Júpiter diferentes formas y apariencias para no poner sobre aviso a sus víctimas.

- Para seducir a Eva adopta la forma zoomórfica una serpiente con cabeza de mujer. (Gen 3: 1-5),
- En el Apocalipsis amenaza a la Virgen María como dragón de 7 cabezas. (Ap 12:9)
- Basilisco¹⁵ , oso, león, macho cabrío, zorro, lagarto, escorpión, cuervo o búho.
- Forma humana o semi humana.
- Es evidente que la representación del diablo se deriva de la mitología griega del sátiro por los cuernos, las orejas velludas, la nariz chata, la cola simiesca y las patas de cabrío.
- Del paganismo es la exhibición de las cabezas con muecas burlescas o sarcásticas en los sitios más incongruentes y obscenos del cuerpo de los demonios: vientre, rodillas, sexo o nalgas. Estas imágenes basadas de la cabeza de Medusa o Gorgona que pierde su primitivo significado para convertirse en un elemento burlesco del Cristianismo. Sobre esto los monjes labraron los detalles más horrorosos. Las pesadillas de los monjes fueron las que inspiraron las “diabluras” de los imagineros.

¹⁵ Basilisco: Ser de la mitología griega serpiente cargada de veneno letal y que podía matar con la simple mirada. Posteriormente se lo ha representado de diversas maneras siempre con características reptilianas.

Detalle Fresco "Inferno". Giovannide Modena. 1410. Basílica San Petronio. Bologna.
39

Sátiro portando una columna en el techo del Sala de las Batallas

Real Sitio de El Escorial,
Madrid, España. 40

Grabado con una comadreja luchando con un basilisco, en forma de gallo con cola de reptil, s.XVII. 41

A finales de la Edad Media se debe tener en cuenta la influencia de los autos sacramentales inspirándose más de una vez en las obras de arte para la puesta en escena, han contribuido a orientar la iconografía del demonio a la caricatura. Del drama se pasó a la farsa como es un ejemplo una de las obras del presente estudio el grabado de San Antonio Abad de *Jacques Callot* y otras como las obras de *Bosch* y de *Téniers*.

3.2.3.4 Representación del demonio en la Edad Media

De acuerdo al autor *Louis Réau* se anota las características de esta época debido a que fue la fuente para qué artistas de América representarán y crearán obras, esto se evidencia al encontrarse, el grabado de San Antonio Abad, en la reserva de la Basílica del Voto Nacional de Quito.

Actualmente son innumerables las representaciones del demonio como prototipo del mal, pero cualquiera sea la representación comparten ideas comunes, así es frecuente hablar de ciertos atributos que son propios de las representaciones diabólicas:

- **Desnudez:** símbolo desde la Edad Media como pecaminosa y vergonzosa.
- **Cuerpo peludo de los demonios:** los pelos son el símbolo del pecado que se eriza sobre la consciencia, opuesta a la representación de los ángeles similares a los pájaros recubiertos de plumas.
- **Triproso o Tricéfalo:** Representación del demonio con tres rostros o cabezas respectivamente.
- **Rostros suplementarios** en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el vientre (gastrocéfalo) o en la grupa. Eso sale de los Misterios de la Pasión “*Aquí salen diablos con cara de hombre en el culo y van a la boca del infierno*”.
- **Símbolos de bestialidad:** caras gesticulantes, la inteligencia ha descendido a las partes inferiores de su cuerpo, a veces los ojos remplazan las rótulas de las rodillas, los cabellos erizados en forma de llamas que los demonios comparten con los poseídos.

Belial regresando a las puertas del infierno, ca. 1473, grabado en el libro Das Buch Belial de Jacobus de Teramo, impreso en Augsburgo. 42

- **Lujuria:** boca grande de oreja a oreja, pata de macho cabrío, cuernos de fauno, uñas ganchudas en los dedos de manos y pies, alas membranosas de quiróptero como las del murciélago, porque Satán es el Príncipe de las Tinieblas; una cola simiesca, porque es el mono de Dios. Es infrecuente ver al tentador con los atributos de la Medusa y de Mercurio, dos serpientes en los cabellos o alas en los talones.

- **Color del demonio:** negro por lo general, como el infierno que se contrapone con el blanco símbolo de la luz y la pureza, el negro es el color de los demonios que temen el día. El rojo y verde también les convienen, el rojo porque viven en el fuego y verde porque es el color de la serpiente y símbolo del mal.

Infierno (detalle) Coppo Di Marcavaldo. 1260. 43

- **Arma habitual:** gancho o una horquilla.
- Representación común según de la Edad Media: los sátiros antiguos y la puesta en escena de los Misterios.
- **Renacimiento:** La imagen del ángel caído regresa, y se aleja de las imágenes grotescas. El fauno se humaniza, se le restituye la dignidad orgullosa de un ángel rebelde a quien la derrota no ha degradado.

Cuadro No. 4: Los rasgos psicológicos del demonio

Locura	Como una manifestación de la presencia del diablo en el mundo.
Engaño	Capacidad de engañar a los humanos.
Astucia	Siempre tiene malas intenciones, busca engañar al ser humano y apartarlo de Dios. Puede tomar cualquier forma para engañar a los humanos. El diablo ríe despiadadamente cuando consigue hacer pecar a algún ser humano.
Elocuencia	Principal cualidad. A través de la palabra consigue engañar a sus víctimas y mantener auténticas disputas verbales con los santos o la Virgen para conseguir el alma del fallecido.

Fuente: Fidalgo, R. (s/a). *El diablo en los Milagros de Berceo*. Recuperado de: <http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia6/RaqueFidalgo/Fidalgo.htm>. Acceso: 2 de abril del 2014.

3.2.3.5 Caricaturización del Diablo

En algunos casos se presenta una batalla siempre favorable a los seres celestiales, de tal manera que el diablo queda caracterizado como el contrincante fácil, porque jamás tiene la posibilidad de vencer.

- El Diablo aparece como un ser que censura, crítica y castigador.
- El diablillo cómico, siempre falsea las circunstancias con palabras mentirosas y muchas veces con un disfraz, interviene en disputas que sistemáticamente pierde, pretende engañar a los hombres y acaba apaleado por la Virgen.
- Su condición de eterno perdedor le otorga un matiz cómico, en los relatos sobre el diablo, siempre pierde o es burlado, de este modo en sus apariciones en la narrativa habla de los fracasos y de las formas existentes para derrocarlo. (Ver Leyenda de Cantuña y Fausto de Goethe).
- El calumniador (diablo), destaca la presencia de la Virgen que se presenta en toda su bondad y virtud, por contraste en la figura del diablo se acentúan las cualidades malignas. De esta forma el demonio es condenado a la derrota, el solo sirve para destacar aún más la bondad de la Virgen.
- El diablo (que en principio se sublevó contra Dios y por eso está en el infierno) acata sin miramientos las decisiones de Dios y la Virgen. Cuando la Virgen ordena que el alma del peregrino debe volver a su cuerpo, los diablos, aunque dolidos, no se rebelan contra ella y aceptan la resolución, son sumisos a las decisiones divinas.
- El diablo aparece en principio como el culpable del mal, sin embargo es sumiso a la voluntad divina, nada hace que pueda ofender a Dios¹⁶.

¹⁶ FIDALGO, R. (s/a). *El diablo en los Milagros de Berceo*. Recuperado de: <http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia6/RaqueFidalgo/Fidalgo.htm>. Acceso: 2 de abril del 2014.

3.2. 4 Nivel Tropológico

Se da una Transnominación (o Metonimia) al encontrar elementos del mal representados por todos los seres infernales, y la presencia del bien en la figura de San Antonio Abad.

Metáfora al representar la bestialidad, lujuria de los demonios a través de los rasgos y características de la boca grande, patas de macho cabrío cuernos, las uñas ganchudas en los dedos de manos y pies, alas membranosas de quiróptero como las del murciélago, para encarnar al demonio como Príncipe de las Tinieblas; una cola simiesca, porque es el mono de Dios.

La Alegoría: se define como figura retórica que consiste en representar una idea figurada a través de formas humanas, animales o seres inanimados: está presente en la obra. Se representa el mal con diferentes formas animales y humanas y el bien en la imagen de San Antonio Abad.

Las tentaciones de San Antonio Abad están narradas en forma metafórica con una serie de imágenes obscenas de algunos demonios y la presencia de dos mujeres que representan la tentación de la carne.

La tentación sobre la riqueza y comodidades encarnadas como avaricia, se representan con la imagen de un sapo y lobo.

La tentación del orgullo, la presentación metafórica, representar un ser pequeño de aspecto horrible, el espíritu de la fornicación reiterativamente aparece como la cabra.

Representación metafórica de los 7 pecados capitales a través de los diferentes animales presentes en el grabado: soberbia-león, gula-cerdo, avaricia- pavo real, sapo, lobo; ira-oso, pereza-lirón, envidia-perro, lujuria-cabra.

3.3 El Juicio Final

El Juicio Final. Anónimo. S. XIX. Óleo sobre lienzo, 1,80 x 1,05. 44

Las imágenes acerca del cielo e infierno fueron muy populares para la evangelización de los indios, una de las principales protagonistas y encargada de crear estas imágenes con una fuerte carga simbólica fue la orden de los jesuitas, como afirma *Teresa Gisbert* en su texto “El Cielo y el Infierno en el mundo Virreinal del Sur Andino” la autora cita a Antonio de la Vega el texto dice:

[...] y ha habido notables mudanzas y conversiones de indios con la consideración de juicio y gloria y penas de los condenados, que está todo pintado por las paredes de esta iglesia y capilla y particularmente con las penas y castigos que en el infierno tienen los vicios y pecados de los indios.

Al igual que *Guamán Poma* autor también citado por la autora. “[...] y en cada iglesia haya un juicio pintado (y) allí (se) muestre la venida del Señor al juicio, el cielo y el mundo y las penas del infierno”. Entre las diversas fuentes para crear este tipo de iconografía se destaca el antiguo testamento, los libros de Job, Daniel, los evangelios especialmente de Mateo, Juan y el Apocalipsis.

Una característica muy común en esta temática es el ordenamiento horizontal que suele ser de tres niveles. Abajo el infierno, en el medio la separación de los elegidos y los réprobos y en el superior

Cristo Juez en el cielo.

Es muy común que estas imágenes con este tipo de iconografía aparecieran en edificaciones y templos religiosos, sin embargo en la Edad Media, el tema estaba también en palacios, salas de tribunales donde se lo asociaban con los ejemplos de justicia.

De autor anónimo realizado con óleo sobre lienzo, presenta ciertos elementos y personajes que se pueden describir e interpretar. Para una mejor descripción de los elementos constituyentes se puede dividir en tres partes:

- El cielo
- El juicio
- El infierno

3.3.1 Nivel Pre-iconográfico

Detalle superior (cielo) Juicio Final. Iglesia de San Alfonso. 45

- Parte superior: dos seres alados con instrumentos musicales (a),
- Grupo de seres alados en la parte izquierda del cuadro divididos de dos en dos arrodillados y con las manos en el pecho (b),
- Parte derecha: tres seres alados (b),
- Centro Superior: Hombre mayor con barba blanca sobre una nube en la cual aparece una paloma blanca (c).

Detalle superior (cielo) Juicio Final Iglesia de San Alfonso. 46

- Parte baja central: Hombre joven con los brazos abiertos sobre una nube viste una túnica roja, un círculo dorado rodea su cabeza (a). A sus plantas se encuentra una mujer con las manos en el pecho, viste una túnica rosada y manto azul, 12 estrellas rodean su cabeza. Frente a ella, en la misma postura se encuentra un hombre joven de barba con una túnica roja y bastón (b).
- En el siguiente nivel al lado izquierdo un grupo de 12 hombres y en el lado derecho 12 mujeres (c).

Detalle superior (cielo) Juicio Final, Iglesia de San Alfonso. 47

- En el siguiente nivel, lado izquierdo un grupo de 15 personas todos hombres con diferentes vestimentas y túnicas y al frente en el lado derecho un grupo de personas hombres y mujeres arrodillados. Dos seres alados en el medio arrodillados (a).
- En el cuarto nivel se encuentran seis seres alados a cada lado: cada uno sostiene un instrumento o atributo, el primero comenzando desde la izquierda sostiene un arpa, el segundo un órgano, el tercero una trompeta, el cuarto un látigo y columna, el quinto el manto con un rostro dibujado, el sexto un hisopo con tenazas (b).
- Parte central: Hombre joven con barba viste un hábito café, sostiene una cruz (c).
- Parte derecha: Ser alado con la lanza, el siguiente ser sostiene la escalera, el siguiente una túnica, el otro, una trompeta, el siguiente un órgano y el otro una arpa. Todos ellos de rodillas (b).

Detalle Juicio Final Iglesia de San Alfonso. 48

- Parte central: Se encuentran 7 seres alados tocando trompetas (a).
- En la parte central. Dos seres alados uno en frente de otro, el de la derecha es un ser zoomorfo alado, con cachos, negro, cola y sostiene un libro. Al frente un ser alado rubio blanco túnica roja, sostiene un libro (b).
- En la parte izquierda aparece una edificación abierta (c).
- En la parte central un ser alado viste una armadura y yelmo en su brazo derecho lleva una espada y en el izquierdo una balanza está pisando a un ser zoomorfo con cachos, alas y cola (d).
- En la parte inferior izquierda, aparece una escena de las personas hombres y mujeres entre llamas o con un ser alado de blanco que señala un camino (e).
- En la izquierda se encuentran personas con seres alados que acompañan. Otros seres alados acompañan a las personas y otras están ubicadas con esqueletos (f).
- En la parte derecha se encuentran personas entre llamas y seres zoomorfos negros haciendo daño a estas personas (f).

Detalle inferior (infierno) El Jucio Final. 49

- Parte inferior: Aparecen en este nivel diferentes personas entre llamas y seres zoomorfos. Escenas oscuras de dolor y castigo.

3.3.2 Nivel Iconográfico

- Obra de formato rectangular vertical.
- Dos ángeles adorando a Dios Padre.
- Grupo de seis ángeles en la parte izquierda divididos de dos en dos arrodillados en postura de oración y contemplación.
- Parte derecha: Tres ángeles arrodillados orando.

Detalle Trinidad (cielo) El Jucio Final. 50

- En la parte central superior: Dios Padre en una nube y el Espíritu Santo.
- En la parte baja central se encuentra Cristo y a sus plantas la Virgen María y San Juan Bautista orando.

Detalle Apóstoles y monjas (cielo) El Jucio Final. 51

- Siguiendo nivel: 12 apóstoles y en el lado derecho 12 mujeres entre ellas monjas de diferentes órdenes.
- En el siguiente nivel, lado izquierdo un grupo de 15 hombres entre santos, curas, obispos y al frente en el lado derecho un grupo de personas hombres y mujeres orando y en contemplación a Cristo. Dos ángeles en el medio todos orando y arrodillados.

Detalle San Francisco (cielo) El Jucio Final. 52

- En el cuarto nivel se encuentran seis ángeles a cada lado: cada uno con un instrumento o atributo, el primero comenzando desde la izquierda sostiene una arpa, el segundo un órgano, el tercero una trompeta, el cuarto un látigo y columna, el quinto el manto de Verónica, el sexto un hisopo con vinagre y tenazas. Todos ellos elementos de la Pasión de Cristo. Parte central: San Francisco sostiene la cruz de Cristo.

- Parte Derecha: Ángel con la lanza, el siguiente ángel sostiene la escalera, el siguiente una túnica, el otro, una trompeta, el siguiente un órgano y el otro un arpa. Todos ellos de rodillas, sosteniendo elementos de la Pasión de Cristo.

- Se encuentra 7 ángeles tocando trompetas anunciando el fin del mundo. Un ángel y un demonio sostienen cada uno un libro.
- En la parte izquierda una torre donde ingresan las almas salvadas.
- En la parte central el Arcángel Miguel luchando contra el demonio en una actitud de vencedor.
- En la parte inferior izquierda, en la esquina, aparece una escena del purgatorio con un ángel indicando una dirección o mandato.
- En la izquierda se encuentran otras almas con ángeles que los guían hacia la salvación.
- Otro ángel lleva a las ánimas y otras con esqueletos esperan ser salvadas.
- En la parte derecha se encuentran las almas que no han sido salvadas y están siendo llevadas por los demonios al infierno.

Detalle inferior (Infierno) El Jucio Final. 54

- En la parte inferior se encuentra el infierno, aquí los castigos por los pecados cometidos.

3.3.3 Nivel Iconológico y Tropológico

CIELO

Conjunto jerarquizado de los seres que lo habitan:

La trinidad en la cúspide y en otro lado opuesto a ella, los ángeles, María y San Juan Bautista están a los pies, luego los apóstoles, los patriarcas bíblicos y los padres de la Iglesia, los mártires y santos más connotados, las fundadoras de órdenes religiosas y finalmente, la población femenina con las santas mártires, las fundadoras y algunas monjas santificadas. Esta estructura se denominó “Empíreo” en la Edad Media.

Algunas variantes en el cielo jerarquizado; incluye la representación de los cuatro vientos: Euro, Austro, Boreas, y Aquilón que impulsan el espacio celeste sobre la tierra.

Entre los elementos podemos mencionar “el tribunal celestial” simbolizado por el Cristo Juez: representado como Cristo Redentor sentado sobre una nube presentan más una representación evangélica y sus asesores, entre ellos, los doce apóstoles, y dos abogados o intercesores la Virgen y San Juan Bautista.

La posición simbólica de la Virgen es importante destacar ya que ella no es jueza sino abogada o defensora junto con Juan Bautista. La presencia de San Francisco y la cruz como base de la religión católica.

EL JUICIO

La metonimia (griego: μετ-ωνομαζειν met-onomazein, ‘recibir un nuevo nombre’) o “transnominación” es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas.

Tropo o figura retórica que alude, como su etimología lo indica, a la traslación de un nombre o denominación, lo que coloquialmente suele llamarse el sentido figurado. Se presenta la *metonimia* en la idea de *psicopompo* (ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno) en la imagen de San Miguel Arcángel como tema original e inicial

La *metonimia* (griego: μετ-ονομαζειν met-onomazein, 'recibir un nuevo nombre') o "transnominación" es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas.

Tropo o figura retórica que alude, como su etimología lo indica, a la traslación de un nombre o denominación, lo que coloquialmente suele llamarse el sentido figurado. Se presenta la metonimia en la idea de *psicopompo* (ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno) en la imagen de San Miguel Arcángel como tema original e inicial de peaje de las almas por los dioses *Horus y Anubis* que vigilan la balanza, la presencia del Arcángel Miguel reemplaza a estos dioses .

Aquí se observa 7 ángeles del Apocalipsis como *sinécdoque* ya que son parte de las narraciones del Apocalipsis, aquí se encuentra representada la palabra de Dios en la tierra anunciando el fin del mundo. El bien y el mal representado como una metáfora de lucha entre el Arcángel San Miguel y el demonio y la contraposición cielo – infierno.

Toda la obra representa las dos posiciones antagónicas: el cielo y el infierno, el bien y el mal. Podría considerarse como *sinécdoque* ya que narra la parte de un todo, que es el momento del fin del mundo y juicio final donde las almas son juzgadas. La alegoría es un procedimiento retórico de más amplio alcance, en tanto que por él se crea un sistema extenso y subdividido de imágenes metafóricas que representa un pensamiento más complejo o una experiencia real, y en ese sentido puede constituir la obra entera del Juicio final.

Alegoría de la muerte representada en el esqueleto con guadaña.

Es importante destacar, que como consecuencia de una convención teológica e impuesta a los artistas, todas las almas resucitarán a la edad de 30 años, es por ello que no vemos en esta imagen a niños o ancianos. Están desnudos, la representación simbólica de un estado humillante que no corresponde con la dignidad de los elegidos o salvados, quienes reciben sus vestidos y también las insignias respectivas, el rey recupera su corona, el obispo la mitra, etc.

Es una representación simbólica ya que muestra la escena donde *San Pedro y San Pablo* están presentes en la puerta angosta por la cual pasarán las almas que han sido salvadas.

Muchos de los elementos de la iconografía del arte religioso cristiano son tomados y adaptados de la mitología griega, como la barca en donde son trasladadas las almas. En el río *Caronte* al reino de *Hades*.

INFIERNO

Se encuentra *sinécdoque* en el castigo para cada pecado. Se produce una especie de juego de *metonimia* por causa y efecto. Pecado – castigo.

Cuadro No. 5: Pecado y Castigo

	PECADO	CASTIGO Y DESCRIPCIÓN
a	Ramera, deliciosa	Demonio devora los senos de la mujer como representación de los castigos sobre la genitalidad.
b	Borracho	Demonio da de beber indefinidamente al pecador.
c	Curioso	Actitud de susto, temor por lo que mira ahora como castigo.
d	Usurero	Un demonio en forma de sapo lo devora. Ya que la imagen del sapo es metafórica representando la ambición y avaricia.
e	Alcahueta	Como castigo por sus actos de amparo comportamientos deshonestos o impuros, es quemada.
f	Amancebados	Dos personas atadas eternamente representando las relaciones ilícitas.
g	Perezoso, Litigante, injusto	Hervidos.
h	Hechicera	Un demonio devora partes de su cuerpo.
i	Gula	Alma en actitud de permanente ansiedad y hambre que no es saciada.
j	Murmurador	Su lengua sobresale del cuerpo y es sometida a torturas.
k	Iracundo	Un alma enfurecida golpea y amenaza a otra.
l	Soberbios	Son devorados por un demonio.
m	Mal corazón	Un demonio clava un puñal en su corazón.

La imagen es importante ya que representa y es utilizada como enseñanza católica dogmática, dentro del contexto religioso de la ciudad de Cuenca.

La metáfora representada por los pecados o castigos que cometen la misma sociedad cuencana reflejada en la imagen es utilizada como enseñanza moral.

Análisis de la perspectiva y proyección de la obra

Existe toda una dinámica si se observa con detenimiento. En el cuadro se pueden ver varios planos horizontales, en tres niveles marcados, el primer nivel: el infierno claramente delimitado por la línea del horizonte, el nivel central ubica el tema central de la obra, Juicio final, en el nivel superior, el cielo, marcado claramente por las nubes blancas, límite con la tierra.

Se observa un claro eje vertical conformado desde la parte superior por la Trinidad, la cruz, los libros donde está escrito los pecados y virtudes de las almas, sostenidos por el ángel y el demonio, el Arcángel Miguel, y seres en el infierno.

En el Juicio el eje vertical marca o crea dos ambientes, a los costados, conformado por la torre con la puerta angosta y los cuatro ángeles. Una característica principal es el movimiento circular dinámico que ejercen algunos elementos como Cristo, la Virgen, San Juan Bautista, ángel con la escalera, ángeles, y los dos seres que sostienen los libros. Centrando o fijando la mirada en una escena particular de la obra: la cruz, símbolo del cristianismo y salvación.

Elementos duales presentes en el cuadro:

El bien - el mal

Femenino – masculino

Arriba – abajo

Cielo – infierno

Ángel - demonio

Salvación – perdición

Premio - castigo

Representación del bien con imágenes de seres de pieles blancas y rubias – representación del mal con seres distintos, predominan los colores oscuros.

3.4 ARCÁNGEL MIGUEL

Arcángel Miguel, Iglesia de la Merced (reserva). 55

3.4.1 NIVEL PRE- ICONOGRÁFICO

Obra de formato rectangular vertical. El personaje principal es un ser alado de cuerpo entero que surge en el aire, con el cuerpo de perfil, la cabeza levemente inclinada, cabello largo ondulado castaño, la mirada hacia abajo viste una túnica blanca con una cinta rosada en la cintura. La mano derecha sostiene un estandarte con la inscripción Charitas Dei, en la mano izquierda un escudo con las iniciales JHS. Tiene las alas levantadas. La punta del estandarte está en la cabeza del animal que se encuentra en la parte inferior.

En la esquina inferior izquierda un animal alado cuerpo de color verde, con una larga cola, posee siete cabezas de sus bocas salen llamas de color rojo. El animal se encuentra entre las llamas y humo negro.

Al fondo de esta escena se observa una población, el fondo es un cielo de color ocre.

3.4.2 NIVEL ICONOGRÁFICO

- El Arcángel Miguel se encuentra suspendido en el aire sosteniendo un estandarte con la inscripción Charitas Dei, que significa “Caridad de Dios” y en la mano izquierda un escudo con el monograma JHS que simboliza el nombre de Jesucristo.

- En la parte inferior se encuentra el demonio representado por un dragón de 7 cabezas representando con esto los 7 pecados capitales.

3.4.3 NIVEL ICONOLÓGICO

De acuerdo a la clasificación de teólogos los seres celestiales se dividen en 9 categorías de las cuales los Arcángeles forman una clase aparte ya que es la única que llevan nombres. Tal vez, por ello, son los más retratados en el arte y los que proporcionan mayores elementos simbólicos para el proceso artístico. La clasificación es la siguiente:

Primer Orden: Serafines, querubines, y tronos

Segundo Orden: dominaciones, virtudes y potestades

Tercer Orden: Principados, arcángeles y ángeles

JERARQUÍA	RESPONSABILIDAD	CARACTERÍSTICAS	INSPIRACIÓN
Serafines Primer orden Clases altas de ángeles de la jerarquía celestial.	-Su nombre significa "aquellos que arden" debido al calor de Dios. No son ángeles mensajeros; se mantienen alrededor de Dios. -Vigilan el arca de la Alianza. Personifican la luz pegadora de los relámpagos en cielo de tormenta. Ocultan la morada de la divinidad.	Seis alas oceladas (hexápteros) con 2 cubrían su rostro, con 2 los pies y con 2 volaban. Rojos como el fuego. Decoración de abanicos litúrgicos o flabelos.	Mitología Babilónica
Querubines Primer orden Clases altas de ángeles de la jerarquía celestial	-Su nombre significa "la plenitud del conocimiento" -Actitud de contemplación a Dios	Cuatro alas azules como el cielo, llenas de ojos. Por el profeta Ezequiel sugirió a los artistas la invención de un ala compuesta por las plumas de la cola del pavo real.	Visión del profeta Ezequiel
Tronos Primer orden	Su nombre indica "su absoluta separación de cualquier sujeción terrestre". Son las ruedas del carro de Dios.	Tienen forma de ruedas pélicas y aladas sembradas de ojos. Se los representa junto a un trono, con espejo en la mano o sentados sobre un globo, entronizados o entre las esferas celestiales.	Pseudo Dionisio[1]
Dominaciones Segundo orden	De acuerdo a Pseudo Dionisio sobre el significado de su nombre afirma: "Crea que su nombre significa una elevación no servil y libre de cualquier deseo de lo que está abajo (...), libre (...) más allá de cualquier servidumbre humillante, incapaz de cualquier decadencia". (Bussagli, 2007, p.767)	-Utilizan cetro y corona salvo que llevan casco, empuñan una espada. Puede estar presente en el acto de pesar las almas, de matar al demonio, o con el bastón de mando en la mano.	Pseudo Dionisio

Virtudes	- Tienen dos nombres que derivan de la palabra griega <i>dynamis</i> traducido como "poder" (fuerza en sentido físico) y también como "virtud" (fuerza moral).	En algunos casos llevan un libro. Según Pseudo Dionisio afirma que el nombre indica una cierta fuerza vital de ahí deriva la costumbre de representarlos haciendo milagros, salvamentos o exorcismo.	Pseudo Dionisio
Potestades	Según Pseudo Dionisio el nombre significa "el nombre de las Santos Potestades indica (...) la disposición (...) a recibir las cosas divinas y significa que existe un orden del poder sobre mundano e intelectual y que (...) no abusa (...) de su poder en relación a las cosas inferiores, pero que se eleva continua y ordenadamente hacia las cosas divinas". (Buscagli, 2007, p.767)	Se lo representa armados, o bien en el acto de encadenar al demonio.	Pseudo Dionisio
Principados	Su nombre significa "su fuerza divina para comandar y guiar"	-Vestidos como guerreros o como diáconos. Pueden estar armados con escudos, lanza o espada.	Pseudo Dionisio
Tercer Orden		-Llevan una rama de lis	
Ángeles	Su nombre "mensajeros de Dios" Responsables del ejército celestial. Son responsables de comunicar al mundo la voluntad divina que les ha sido revelada por la escala jerárquica superior. Casi siempre son los ángeles y no los otros como los que aparecen en las visiones de los hombres.	-Utilizan trompetas que es la voz de Dios.	Pseudo Dionisio

Tercer Orden		<ul style="list-style-type: none"> -Espadas en llamas -Luchan contra los demonios. -Llevar como centro de poder incensarios. - Pueden llevar hábitos blancos, son Psicopompos. Al conducir las almas de los difuntos. 	
Arcángeles	<ul style="list-style-type: none"> -Únicos no anónimos de las cohortes. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Raziel, Sealtiel, Matiel. 	-Acompañan a las almas o con el rollo en la mano.	Pseudo Dionisio
Tercer Orden	<p>Como explica Pseudo Dionisio al estar en una posición intermedia entre principados y ángeles. Tienen características similares. Por un lado están orientados hacia el Principio único y por otro tienen la función de calibrar la luz divina para que pueda ser recibida también por el coro inferior, el de los ángeles.</p>		

¹⁴ Pseudo Dionisio: (entre los siglos V y VI d. C.), fue un teólogo y místico bizantino.

Fuente: REAU, L. (2007). *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia Antiguo Testamento*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

BUSSAGLI, M. (2007). *Ángeles. Orígenes, historias e imágenes de las criaturas celestiales*. España: Editorial Everest. S.A.

De acuerdo a la clasificación, los arcángeles ocupan el penúltimo lugar. Según las escrituras sagradas se los conocen en algunos libros todos los nombres poseen la terminación “el” que significa de Dios y durante la Edad Media se les asignó acciones y atributos.

Utilizan túnicas blancas de pureza o doradas de gloria.

Ropas blancas de pureza y doradas de gloria. Las túnicas llevan piedras preciosas: esmeraldas de juventud imperecedera, cristal de pureza, zafiro de contemplación celestial, rubí de amor.

Son jóvenes representando la fuerza continua, alados porque son mensajeros veloces.

-Descalzos y ceñidos significa disponibilidad.

Cuadro No. 7: Arcángeles, funciones y atributos

De acuerdo a Réau (2007) detalla las características de los Arcángeles

NOMBRE	FUNCIONES	ATRIBUTOS	LIBRO SAGRADO
Miguel	Jefe de la milicia Celeste. <i>Michael victoriosus, princeps militiae caelestis, pugnat cum dracone.</i>	Victorioso con el dragón, empuña la espada o la lanza.	Conocidos por el Libro de Daniel.
Gabriel	El mensajero enviado a la Virgen. <i>Gabriel nuntius, ad Mariam missus.</i>	Sostiene una linterna encendida y un espejo de jaspe verde sobre el cual se inscriben las ordenes de Dios.	
Rafael	El médico que cura al viejo Tobias, ciego. <i>Raphael medicus: Tobiae oculos sanavit.</i>	Sanador, lleva un recipiente de ungüento y da la mano derecha al joven Tobias encargado del pez milagroso.	Libro de Tobías.

107

María Lorena Páez Iturralde

Según el concilio de Letrán en 746 limitó el culto de los arcángeles a los tres primeros: Miguel, Gabriel y Rafael. Las representaciones de estos arcángeles son muy comunes en el arte de Oriente y Occidente.

3.4.3.1 San Miguel

La descripción de los arcángeles da cuenta de las metáforas utilizadas en la religión y en la realidad, así los arcángeles son definidos por sus diferencias de rango bastante similares a los cargos humanos de corte militar. El más popular entre todos los arcángeles es definido como guerrero, un caballero, el General de las milicias celestiales. Dirige el combate contra los ángeles rebeldes que precipita en el abismo, y quien, en el Apocalipsis, salva a la mujer que acaba de parir, símbolo de la Virgen y de la Iglesia.

Hércules y la Hidra, por Antonio Pollaiuolo. 1475. 56

San Miguel Arcángel, Luis Juárez, óleo sobre tabla, c. 1615 Museo Nacional de Arte, México. 57.

El combate contra el dragón de siete cabezas. La iglesia romana lo considera su defensor. Se lo conoce también como santo Psicopompo¹⁸, el conductor de los muertos cuyas almas pesará el día del Juicio es por ello que se representa con una balanza en sus manos.

Su devoción reemplazó al de las divinidades paganas como al Dios Anubis, dios Mensajero Hermes, quien es psicopompo. Su culto está difundido por toda Europa y América razón por la cual es muy rica la iconografía.

El debate entre el bien y el mal está dado en el Apocalipsis 12, 7-9. La batalla como se observa en la obra objeto del presente estudio.

3.4.3.2 Demonios

Las interpretación y posiblemente las representaciones del diablo también están muy desigualmente repartidas entre las diferentes épocas del arte cristiano. En algunas épocas iniciales del Cristianismo, no se habla de los diablos, la pintura de las catacumbas ignora la existencia de Satán, no surge ante del siglo XI, en la época románica para desaparecer paulatinamente a partir del Renacimiento.

Los demonios son “ángeles caídos”, esto se expresa en el mito de la caída de los ángeles rebeldes. La temática del demonio fue muy frecuente durante la Edad Media y durante la conquista en América, fue retomando la lucha del bien y el mal al presentarse con una nueva forma de ver el mundo que no coincidía con los intereses de los conquistadores, que crearon y produjeron obras artísticas para el proceso de evangelización. En este contexto, las creencias fueron utilizadas también como una forma o manera de convencer, someter, confundir a los nuevos creyentes.

Sobre el origen de esta batalla, en el Antiguo Testamento no habla de una guerra sin embargo en el libro de Enoc expresa la idea de los demonios como ángeles caídos.

La idea del combate entre el bien y el mal se menciona en el Apocalipsis 12:7 es compartida por diferentes religiones. En la mitología griega la lucha de los Titanes contra los dioses del Olimpo, Hércules contra Hydra. En el Hinduismo se representa la lucha entre Indra contra los demonios de las tinieblas.

¹⁸ Del griego psyche, “alma”, y pompós, “el que guía o conduce”.

El origen de los demonios y ángeles es común, de origen oriental. Es clara la influencia del *mazdeísmo*¹⁹ persa en la demonología.

El judaísmo primitivo ignora a los demonios de acuerdo a este, el bien y el mal proceden de un mismo Dios. Todas las religiones tienden a separar el bien del mal, lo cual conduce a una concepción dualista del Universo. Así el Judaísmo aceptó las creencias iraníes y admite la existencia de un demonio *Ahrimán*²⁰ quien lucha contra el dios bueno Ormuz la fuerza del demonio es inferior a la de Yavé con lo cual el dualismo persa está atenuado.

De la influencia de la mitología griega se derivan los ángeles de la *Niké* griega y el arte pagano proveyó los prototipos de los demonios copiados de los *sátiros*²¹ vello-sos y cornudos de la mitología, como los caprípedos de la fábula se los reconoce por sus orejas puntiagudas, sus colas bifurcadas y patas de cabrío. En algunos casos menores se los representa de otras divinidades medio humanas, medio bestiales: centauro o sirenas. Es fundamental retomar el texto para recordar que el trabajo presentado destaca los atributos del demonio como expresión del mal.

Al tener un origen persa y las formas de la mitología griega no poseen elementos del Judaísmo.

Victoria alada de Samotracia. (Niké) 190 a.C.
Mármol. Museo de Louvre. 58

¹⁹ Mazdeísmo: o zoroastrismo es el nombre de la religión y filosofía basada en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro (Zarathustra), que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo.

²⁰ Dios malo del mazdeísmo persa

²¹ Criaturas masculinas que acompañaban a Pan y Dionisio.

Cuadro No. 8: Escenas donde figura el Diablo

ESCENA	REPRESENTACIÓN DEL DIABLO	FUENTE
Tentación de Adán y Eva	Enrollado en forma de serpiente alrededor del Árbol de la Ciencia.	Génesis - Antigua Testamento
Prueba de la paciencia de Job.	<p>Asmodeo se menciona en el Libro de Tobías, en el <i>Talmud</i> y en los tratados de demonología. Llega al Judaísmo cuando este pueblo se hallaba bajo la dominación persa s. VI a.C. Pasa al cristianismo en el siglo II a. C.</p> <p>En el Libro de Tobías, <i>Asmodeo</i> se enamora de Sarah, hija de Raquel, cada vez que aquella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Llega a matar a siete hombres, impidiendo que consuman el matrimonio. Más tarde, Sarah se promete a un joven llamado Tobías. Éste recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual le enseña cómo librarse del demonio. Tobías toma un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos sobre brasas. <i>Asmodeo</i> no puede soportar los vapores así desprendidos, y huye a Egipto, en donde Rafael lo encadena. Se le presenta como símbolo del deseo carnal.</p> <p>En el <i>Talmud</i>^[1], <i>Asmodeo</i> no parece ser una criatura tan maligna como en otros libros, sino que relata historias sobre su trato con el rey Salomón. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio, lo obligó a construir el Templo de Jerusalén. En otra leyenda, <i>Asmodeo</i> y Salomón se cambiaron el uno por el otro durante varios años. En otras es presentado como el rey de todos los demonios, similar al concepto cristiano de Satán, es amante de Lilith después de que ésta abandonara a Adán.</p> <p><i>Asmodeo</i> y Samael "El Veneno de Dios" son uno de los nombres de Lucifer danta a Eva con el fruto de uno de los árboles prohibidos^[2] (el del conocimiento del bien y del mal), tras su caída se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, con ella engendró miles de demonios.</p> <p><u>Se atribuye a Asmodeo la paternidad del maso Merlín. En la Edad Media se lo denomina como el pecado de la lujuria.</u></p>	Libro de Job y Tobías - Antigua Testamento

ESCENA	REPRESENTACIÓN DEL DIABLO	FUENTE
Tentaciones de Cristo	<ul style="list-style-type: none"> - Tentación de convertir piedras en pan - Incitación que saltara del templo - Tercera tentación; los reinos del mundo y su atracción. 	<p>Juan 6:15 Juan 2:18 Juan 6:26,31 Lucas 4:1-13</p> <p>Mateo 4, 1-11 Nuevo Testamento</p>
Descenso a los infiernos	...y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; e, y saliendo	Mateo 27:52-53 Nuevo Testamento
Juicio Final	Pesaje de las almas lo pone en conflicto con el Arcángel Miguel a quien trata en vano de engañar haciéndose que incline la balanza.	Nuevo Testamento
Tentaciones de San Antonio Abad	Para la representación de las tentaciones de San Antonio, inspiró a números autores entre ellos: Bosch, David Téniers y Jacques Callot, la palabra tentación adquiere dos sentidos muy diferentes que se confunden en el mismo vocablo: las tribulaciones del santo atormentado por el demonio que lo muele a golpes en el umbral de la ermita, o la seducción carnal mediante cortesanas impúdicas.	Leyendas hagiográficas

^[1] **Talmud:** Obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas.

^[2] **Árboles del paraíso:** son dos árboles que aparecen en el Génesis. Uno de ellos es conocido como el "Árbol del conocimiento del bien y del mal" (Árbol del Conocimiento) y el otro es el "Árbol de la Vida". Según el Génesis, estaba prohibido para Adán y Eva comer del primero, y luego de la desobediencia del mandato divino, todos son expulsados para evitar que también comieran del segundo, igualando a Dios.

3.4.3.3 Dragón de siete cabezas

En el catolicismo existen siete pecados denominados capitales que llevan al hombre directamente al infierno, es fruto de la santidad conseguir no pecar de las siete formas, significa la perfección absoluta que puede alcanzar un ser humano.

Siete son los pecados capitales y siete virtudes que los curan y siete los generales de Dios por encima de los serafines que portan dicha virtud.

Hay dos maneras de representar este ser mitológico, primero con 7 cabezas, una segunda iconografía más completa y didáctica grafica las siete cabezas de los animales que representan los pecados.

Representación de la lucha con el Dragón en Apocalipsis 12, 1-18. 59.

Cuadro No. 9: Pecados Capitales

PECADO	DESCRIPCION	ANIMAL	VIRTUD	IMAGEN
Soberbia	La cabeza principal es la de un león, el rey de la selva, el más soberbio de los felinos, se debe a que es el principal de los pecados capitales, el que condenó a Lucifer por querer ser como Dios.	León	Humildad	 <p>Superbia.</p> <p>Superbia. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 60</p>
Gula	Animal tragón y ansioso, incapaz de dominar sus placeres y deseos.	Cerdo	Templanza	 <p>Gula.</p> <p>Gula. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 61</p>
Ira	El oso es un animal muy irascible y peligroso, pues puede atacar sin motivo a quien se cruce en su camino; además, ataca furiosamente a carpinteros. Es una fiera muy propia de la Edad Media.	Oso	Paciencia	 <p>Ira.</p> <p>Ira. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 62</p>

Pereza	La mayor parte del tiempo está como perdida en la profunda del sueño y privado de todo sentimiento y de toda actividad, manteniéndose siempre como en noche perpetua.	Lirón	Indigencia	 <p>Pereza. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 63</p>
Envidia	El perro tiene un carácter parecido al aduleador, pues halaga para pedir comida y después es posible que muenda a aquel que lo alimenta.[10]	Perro	Covicia	 <p>Envidia. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 64</p>
Avaricia	El castigo que observó destinado para los avariciosos en el infierno es el de amojarse piedras a la vez de lamentarse por no tener riquezas. Animal utilizado para el orgullo, pero que por su belleza se identifica con los ricos, con el glamour y por tanto con la avaricia.	Pavo real – sapo – lobo	Generosidad	 <p>Avaricia. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 65</p>
Lujuria	Animal loco, utilizado por la tradición iconográfica para representar al demonio. Desde la antigüedad ha sido un animal asociado a seres mitológicos de cierta brutalidad, como puede ser el caso de Pan, o a seres eminentemente sexuales, como los sátiros, que de cintura para abajo tienen forma de cabra.	Cabra	Ceslidad	 <p>Lujuria. Jacques Callot. S. XVII. Grabado. 66</p>

3.4.3.4 Iglesia de la Merced

La Iglesia de la Merced de la ciudad de Cuenca es dueña de una reserva de imágenes religiosas, las mismas que conforman el imaginario de la sociedad. Se destaca elementos importantes de este inmueble y la congregación:

Los méritos artísticos e históricos de las obras, esculturas, vestuarios, inmuebles asumen en el cristianismo el carácter de reliquias por ser legados o posesiones del padre Julio María Matovelle.

La consideración de beatificación o santidad de los cristianos otorgan un nuevo sentido y valor a las obras utilizadas por personas que se encuentran en proceso de santificación; este hecho exige un tratamiento especial a los entornos y piezas que son parte del inmueble denominado “Iglesia de la Merced”, construida en 1887 y 1918, su riqueza en retablos con molduras doradas de pan de oro, pintura mural de indudable mérito con técnicas de simulación de materiales con texturas y colores marmóreos.

Cuenta con reserva de obras en escultura, pintura del siglo XVIII – XIX entre las que se destacan imágenes marianas, ángeles, Cristos, Corazón de María y Jesús, entre otras.

Análisis de la perspectiva y proyección de la obra

Existe toda una dinámica si se observa con detenimiento. Dinámica en los dos seres: el Arcángel Miguel, el demonio y el observador.

Se marcan dos niveles y la dualidad:

Superior - Inferior

Bien - Mal

Colores claros blancos - Colores oscuros

Belleza en el arcángel - Fealdad en el dragón

Cielo - Infierno

Ángel - Demonio

3.4.4 NIVEL TROPOLÓGICO

Se da una transnominación (o metonimia) al encontrar elementos del mal representado por el dragón de siete cabezas, y la representación del bien representado por San Miguel Arcángel.

Metáfora al representar el mal y el demonio, con la significación del dragón, y el bien, a través de la imagen del Arcángel Miguel. Representación de los 7 pecados capitales a través de las cabezas del dragón.

La Alegoría se define como figura retórica que consiste en constituir una idea a través de formas humanas, animales o seres inanimados que están presentes en la obra. El mal se simboliza con la imagen del dragón.

Existe sinécdoque con el monograma JHS, indicando la presencia de Jesucristo.

Díptico Wilton: Virgen con el Niño y ángeles, 1395
Temple sobre tabla de roble, 36,8 x 26,7 cm. Galería Nacional, Londres. 67

3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LAS OBRAS

Cuadro No. 10: Análisis comparativo de obras

ELEMENTOS	SAN ANTONIO ABAD	EL JUICIO FINAL	ARCÁNGEL MIGUEL
ELEMENTOS DEL BIEN	San Antonio Abad.	Representación del cielo, Arcángel Miguel, almas salvadas.	Representación del Arcángel Miguel.
ELEMENTOS DEL MAL	Diferentes seres malignos atacan, tientan y amenazan al Santo. Como el principal elemento se destaca al dragón que lanza fuego por su boca.	El demonio luchando contra el Arcángel Miguel y el castigo por los pecados cometidos en el infierno.	Demonio representado por un dragón verde de 7 cabezas.
MITO DEL CRISTIANISMO	La santidad de Antonio Abad.-Lucha entre el bien y el mal representado por San Antonio Abad y su lucha contra las tentaciones del demonio.	Lucha entre el bien y el mal representado por San Miguel Arcángel y el demonio. -El cielo -El infierno, -El juicio final. -Ángeles del Apocalipsis, -Pecados y castigo.	ángeles y arcángeles, - Demonio, -Lucha entre el bien y el mal representado por San Miguel Arcángel y el demonio.
SIMBOLO DEL CRISTIANISMO	San Antonio Abad sostiene una cruz en su mano derecha signo de su fe y del cristianismo.	Movimiento circular dinámico que ejercen algunos elementos como Cristo, la Virgen, San Juan Bautista, ángel con la escalera, ángeles, y dos seres que sostienen los libros. Centrando la mirada en una escena particular de la obra: la cruz, símbolo del cristianismo y salvación.	El Arcángel Miguel sostiene con su mano derecha una lanza en forma de cruz latina.

UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS	El bien se encuentra en la parte inferior derecha.	El bien se encuentra en la parte superior.	El bien se encuentra en la parte superior.
COLORES Y TONALIDADES	El color del manto y la imagen del Santo se encuentra más iluminada que las demás.	Los colores que predominan para la representación del mal son: el negro, rojo para el fuego y para el bien el color blanco.	Los colores que predominan para la representación del mal son: colores oscuros, rojo para el fuego verde para el demonio. Para el bien el color blanco.

Fuente: Bibliografía citada y las obras Tentaciones de San Antonio Abad, Grabado. El Juicio Final y el Arcángel Miguel (lienzos).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El buen Dios y el mal dios se encontraron en la cima de la montaña.

El buen Dios dijo, “Buenos días, hermano”:

El mal dios no respondió.

Y el buen Dios dijo, “Estás de mal humor hoy”.

“Sí”, dijo el mal dios, “ya que últimamente he sido confundido contigo, llamado por tu nombre y tratado como si fuera tú, y eso me desagrada”.

Y el buen Dios dijo, “pero yo también he sido confundido contigo y llamado por tu nombre”.

El mal dios se marchó maldiciendo la estupidez humana.

Jalil Gibrán²⁴

24 GIBRAN, J. (1918) *El Loco. EL Buen Dios y el Mal Dios*. Recuperado de: <http://excusatio.files.wordpress.com/2008/09/khalil-gi-bran-el-loco.pdf>. Acceso: 15 de octubre del 2014.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio de las representaciones del bien y el mal en la actual época de modernidad superada por un hipermodernismo crítico entiende, procesa y analiza todas las realidades; asume nuevos significados éticos, morales, místicos y religiosos. La visión sagaz inquisidora e hipercrítica de esta hipermodernidad no descarta una suerte de suspicacia en el análisis que exige del estudioso una posición libre de preconceptos o posiciones morales.

En el marco de las reflexiones sobre el arte se tratar de analizar obras de corte religioso que clarifique las nociones del bien y el mal, sin embargo, el arte debe entenderse no solo como manifestación y expresión de la belleza, sino en sus relaciones y posibilidades de acción o exaltación de lo eterno, el arte religioso recrea imágenes sobre los conceptos de la divinidad, de los misterios del universo, intentando recrear las respuestas a las preguntas que se hace el ser humano.

De acuerdo al análisis del presente estudio, la presencia de estas dos fuerzas el bien y el mal, encarnado en dos seres: ángeles y demonios, se enfrentan, el arte se constituye en la herramienta de interpretación de esta dualidad. Es interesante ver los elementos y figuras

del mal ya que estos y las bases en las cuales se fundamentan estas representaciones, evidencian una idea “el mal trabaja al servicio del bien”. La presencia del demonio, desgracias o tribulaciones que pueden tener su origen en el mal, son la base de los cambios que el ser humano puede ejecutar. El demonio se enfrenta a la Virgen María, al Arcángel Miguel, a los santos y a Dios, su presencia es repudiada en todos los momentos, las escenas representan el fracaso del demonio frente al bien.

Para el análisis de los elementos de las obras se utiliza una matriz de reflexión comparativa con los siguientes indicadores: elementos del bien, elementos del mal, mitos y símbolos del cristianismo, ubicación espacial de los elementos, colores y tonalidades.

En la primera obra se analiza Las Tentaciones de San Antonio Abad, el santo se considera como la representación del bien, en el Juicio Final la presencia del cielo toma este carácter al igual que las almas salvadas, en la imagen del Arcángel es San Miguel quien simboliza el bien.

Se cumple con el objetivo general al realizar el estudio y análisis iconográfico de las tres obras: Las Tentaciones de San

Antonio Abad, El Juicio Final y el Arcángel Miguel. Describe las principales formas de retratar el bien y el mal en el siglo XIX.

Se realiza una descripción preiconográfica, iconográfica, iconológica y análisis topológico.

Se cumple con los objetivos específicos al determinar los elementos simbólicos e iconográficos que existen en las tres obras, identificando los siguientes características:

• **Tentaciones de San Antonio Abad:**

a) Identificación de las diversas formas de la representación simbólica del diablo y el mal, los siete pecados capitales, el infierno, castigo de las faltas y pecados cometidos, los diferentes aspectos o cualidades del mal. (Desnudez, dibujos zoomorfos) se inserta en el cuadro elementos propios del tiempo en que es concebida y elaborada la obra.

b) Construcción de una iconografía para la representación del mal, tomando elementos de la Edad Media pero también fundamentada en las mitologías orientales, celtas y griegas.

c) Representación iconográfica-etnográfica de la vida de San Antonio Abad. Esta se constituyen en una forma

de enseñar el camino espiritual de la santidad. (religión católica) Con la obra se alerta a las personas sobre los castigos y males que se darían en caso de faltas o pecados.

d) La ubicación del grabado en la Basílica del Voto Nacional en Quito constituye un referente de su calidad y las posibilidades de ser considerado, como obra para la enseñanza y un modelo para su réplica o reproducción.

e) Identificación de la vida de San Antonio Abad, como expresión del bien y del trabajo individual interno del santo. Se constituye en un ejemplo de santidad que sugiere su práctica para lograr la perfección. (cristianismo).

f) Identificación de un grabado perteneciente al artista Jacques Callot.

g) Identificación de las condiciones de la Edad Media como referente para la representación del mal y el demonio, en América y el mundo.

- **El Juicio Final**

- a) Identificación de la representación del cielo.
- b) Identificación de los elementos simbólicos para la representación del Juicio final.
- c) Identificación de los elementos para representar el mal, el infierno, el demonio y los castigos.
- d) Identificación de la importancia de la imagen en su entorno social y cultural.

- **Arcángel Miguel**

- a) Identificación de la importancia de la imagen de los ángeles.
- b) Identificación de una iconografía del Arcángel Miguel.
- c) Identificación de la forma de representación del demonio.

Una variedad y multitud de eventos ancestrales y contemporáneos mezclan elementos etnográficos comida, música, danza, fuegos, juegos, artes, colores y formas con la religión.

En los discursos evangelizadores contemporáneos son de citar las encíclicas, las últimas normas anteriores establecían como ejemplo tener un cuadro del juicio final, el cielo y el infierno en las entradas de las iglesias.

Las estrategias narrativas de la época se expresan como textos, gráficos, tallados y esculturas.

Códigos gráficos de comunicación entre artista y espectador

Elementos iconográficos, simbólicos, representaciones del bien y el mal.

Durante el siglo XIX la producción de arte religioso es menor a la del siglo XVI-II, las características de los trabajos eran similares a los de la colonia, algunos artistas al vivir las dos épocas, mantenían los mismos elementos y simbología para iconografías iguales o similares:

En la representación del mal los colores que predominan son el negro, el rojo para el fuego, el verde para el demonio. Para el bien el color blanco. El bien se encuentra en la parte superior, el mal en la parte inferior como signo y elementos en el cristianismo de la salvación o del castigo.

Las obras de arte religioso tienen impactos diferentes si se trata de personas creyentes y practicantes de la religión cristiana o de personas no creyentes o de otras religiones. En los primeros, el impacto es para la devoción y la continuidad de un conjunto de creencias.

La práctica del bien estará dirigida por normas, mandatos o preceptos, la ausencia de prácticas religiosas se considera pecado y se supone existe un castigo frente a las faltas. De esta forma el bien, se expresa como norma de conducta

y el mal como pecado o transgresión del comportamiento.

Proceso de secularización en el siglo XIX

Durante el siglo XIX los párrocos de las iglesias son considerados padres de los indígenas. Algunas condiciones de la colonia continuaron, por ejemplo, lo que respecta a tributos de los indios, diezmos y primicias, todo el sistema de propiedad, explotación del hombre y tierra como monopolio de las clases terratenientes con la protección de la iglesia y ejército como garantes de esos privilegios.

La población es jerarquizada por las condiciones económicas, sociales, étnicas y culturales. Las clases dominantes tenían bien clara la perspectiva de sus intereses tradicionales.

Las fuentes de inspiración para la creación de estas imágenes fueron los libros sagrados, mitología griega, celta, persa, elementos simbólicos de la Edad Media, los textos y referencias de las vidas de los santos, obras de arte religioso.

La posición del artista y la inspiración durante la época

En el siglo XIX se da un proceso ideológico, que se fundamenta en las ideas de la revolución liberal que cambian la forticas

de ver entender y representar el mundo, lo cual se refleja en las etapas del arte: el retrato, el paisaje, y el costumbrismo. El ideario común es el laicismo, el romanticismo y el realismo. Sin modelos para copiar tomado de la naturaleza local, esto no significa que el catolicismo haya quedado relegado; muchos de los artistas de la época sobresalían por su producción de arte religioso respondiendo a su primer mecenas, la iglesia.

Sobre la base de las reflexiones de Danae Fiore es posible deducir algunas condiciones del arte religioso, las perspectivas que evitan usar este término, una de ellas, de nítida raigambre evolucionista unilineal, sostiene que las sociedades del pasado como las sociedades contemporáneas no-occidentales no producían arte, principalmente porque sus creaciones visuales no se atenían a las pautas estéticas del arte occidental reconocidas y valoradas por las clases dominantes europeas.

En el ámbito académico, esta perspectiva, ha sido dejada de lado, por las críticas a su carácter etnocéntrico-eurocéntrico (y clasista) a más de su limitada capacidad para realizar un análisis sistemático de formas artísticas no occidentales - presentes y pasadas.

Si el arte es una producción individual y responde a pautas estéticas occidentales, su inutilidad para la aplicación a

nivel inter-cultural es difícil, por tanto el arte religioso de América debe ser considerado como una invención fundamentada no solo en trabajos europeos sino también inspirados en las realidades propias del Ecuador y América.

El arte religioso debe asumir un carácter inter-cultural porque es constituido por múltiples producciones que se crean históricamente de diversa manera (grupal, individual, pública, privada, igualitaria, no-igualitaria, etc.), con distintas pautas (tanto estético-formales como técnicas) y para distintos usos sociales (domésticos, no domésticos, cotidianos, ceremoniales, comunicativos, etc.).

La categoría arte religioso debe ser vista como un principio o una herramienta analítica que facilita su entendimiento y divulgación.

El arte religioso expresa más que ninguna otra forma, la capacidad de representar un significado externo a sí mismo como objeto-imagen. El ideario religioso es un ejemplo de transmisión de ordenamientos o mandatos sobre la fe, el culto religioso y los comportamientos correctos.

Distintas visiones priorizan, lo biológico, lo neurológico y lo social como factores determinantes del origen del arte. Es fundamental la construcción de subjetividades en torno a los fenómenos artísticos religiosos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

María Lorena Páez Iturralde

GLOSARIO

Adoctrinamiento: Enseñanza o educación en una doctrina, intentando inculcar determinadas ideas o creencias.

Aguafuerte: Técnica de grabado en metal, normalmente sobre cobre, que se obtiene tratando las partes de la plancha no protegidas por un barniz previo con una solución de ácido nítrico en agua.

Alegoría: Figura retórica que consiste en representar una idea figurada a través de formas humanas, animales o seres inanimados.

Altar: (del latín altare, de altus «elevación») es una estructura consagrada al culto religioso, sobre la cual se hacen ofrendas o sacrificios.

Ángeles: Seres mitológicos inmateriales o espirituales presentes en algunas religiones cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Los ángeles son a menudo representados como mensajeros de Dios en la Biblia hebrea, cristiana y el Corán.

De acuerdo a la clasificación de teólogos los seres celestiales se dividen en 9 categorías de las cuales los Arcángeles forman una clase aparte ya que es la única que llevan nombres. Tal vez, por ello, son los más retratados en el arte y los que proporcionan mayores elementos simbólicos para el proceso artístico.

La clasificación es la siguiente:

Primer Orden: Serafines, querubines, y tronos

Segundo Orden: dominaciones, virtudes y potestades

Tercer Orden: Principados, arcángeles y ángeles

De acuerdo a la clasificación, los arcángeles ocupan el penúltimo lugar. Según las escrituras sagradas se los conocen en algunos libros todos los nombres poseen la terminación “el” que significa de Dios y durante la Edad Media se les asignó acciones y atributos:

Según el concilio de Letrán en 746 limitó el culto de los arcángeles a los tres primeros: Miguel, Gabriel y Rafael. Las representaciones de estos arcángeles son muy comunes en el arte de Oriente y Occidente.

Antagonismo: Oposición sustancial en doctrinas y opiniones.

Antropomorfos: Atribución de características y cualidades humanas a animales de otras especies, a objetos o a fenómenos naturales. Se trata de una forma de personificación parecida a la prosopopeya.

Apócrifo: Los textos apócrifos, textos o libros de la Biblia que no están aceptados en el canon de esta por distintas Iglesias cristianas.

Árboles del paraíso: son dos árboles que aparecen en el Génesis. Uno de ellos es conocido como el "Árbol del conocimiento del bien y del mal" (Árbol del Conocimiento) y el otro es el "Árbol de la Vida". Según el Génesis, estaba prohibido para Adán y Eva comer del primero, y luego de la desobediencia del mandato divino, éstos son expulsados para evitar que también comieran del segundo, igualando a Dios.

Arcaica: Muy antiguo o anticuado

Arcano: Un arcano es algo muy difícil de conocer por lo recóndito, secreto o desconocido. Por lo tanto, un arcano lo es, al menos en parte, por acción directa de algún grupo humano o voluntad divina.

Ascesis: Conjunto de reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y al logro de la virtud.

Autos sacramentales: Pieza de teatro religioso, más en concreto una clase de drama litúrgico, de estructura alegórica y por lo general en un acto, con tema preferentemente eucarístico, que se representaba el día del Corpus entre los siglos XVI y XVIII hasta la prohibición del género en 1765.

Basilisco: Ser de la mitología griega serpiente cargada de veneno letal que podía matar con la simple mirada.

Capellanías: Dotación de una cantidad de dinero para que pueda pagarse al capellán.

Caprípedos: De pies de cabra.

Cautivos: Militar cogido en acción de guerra, y preso a cualquier persona a quien se priva de su libertad, ya sea por sentencia de juez, ya por imposición de un superior, ya, en fin, por arbitrariedad del que ejerce la fuerza. La Virgen de la Merced protege, está en el carisma Mercedario la redención de cautivos.

Cernuno: Mitología celta: Dios relacionado con la fertilidad y la regeneración amo de los animales salvajes. Su rasgo más particular son los cuernos de ciervo, anciano, con orejas y cuernos de un ciervo. Está a menudo acompañado por una serpiente con cabeza de carnero o simplemente, con cuernos, esta simbiosis simboliza fertilidad y renacimiento.

Centauro: En la mitología griega, el centauro es una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de un humano y el cuerpo y las piernas de un caballo. Las versiones femeninas reciben el nombre de centáurides.

Colonización: Establecimiento de colonos en un territorio para controlarlos o civilizarlos.

Concupiscencia: En la teología cristiana, se llama concupiscencia -que se puede entender como sentir deseos (o exceso de deseos) no gratos a Dios (de acuerdo con su etimología a continuación)- (del latín concupiscentia, de cupere, desear, reforzado con el prefijo con) a la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal, como consecuencia del pecado original.

Cuadrúpedo: Animal que se traslada caminando sobre cuatro extremidades.

Custodia: A la custodia se le llama también ostensorio u ostensorium (del latín ostentāre, "mostrar"). En el culto católico, es la pieza de oro o de otro metal precioso, donde se coloca la hostia, después de consagrada, para adoración de los creyentes.

Cosmovisión: Forma de concebir e interpretar el mundo propia de una persona o época.

Criollos: Criollo es un americanismo que se empleó desde la época de la colonización de América aplicándolo a los nacidos en este continente, pero con un origen europeo. A diferencia del indígena, el criollo era un habitante nacido en América de padres europeos (usualmente españoles), o descendiente solamente de ellos.

Chacana: “Cruz andina” o “cruz cuadrada”, es un símbolo milenario originario de los pueblos indígenas de los Andes centrales en los territorios donde se desarrollaron tanto la cultura inca (Sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina) como algunas culturas preíncas (Perú).

Charitas Dei: Significa “Caridad de Dios”.

Deícola: significa adorador de Dios.

Demonios: Ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo.

Se le ha otorgado diferentes nombres en la Biblia: Behemot (libro de Job) Designada al hipopótamo, Leviatán al cocodrilo. Belcebú (Lucas 11:15), Mammon (Pablo II. Corintios 6:15), Leviatán (Pablo II. Corintios 6:15), Belfegor (Pablo II. Corintios 6:15), Belial (Pablo II. Corintios 6:15), Lucifer tomado del latín (portador de la luz) Según el cristianismo el ángel rebelde lanzado desde el cielo a los infiernos. Diablo del griego diabolos, significa literalmente “calumniador”. Satán significa el adversario de Dios. En el Apocalipsis se convierte en el Anticristo. Demonio: tomado del griego significa espíritu, genio protector que adquirió el sentido peyorativo con el Cristianismo. Los demonios están bajo la orden de Satán y se encuentran en todas partes.

Diacronía: Estudio de un fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas atendiendo a su desarrollo histórico y la sucesión cronológica de los hechos relevantes a lo largo del tiempo.

Dintel: Un dintel es un elemento estructural horizontal que salva a un espacio entre dos apoyos.

Dogma: es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable de una ciencia. Doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia. Fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión.

Dualismo: Se llama dualismo a la doctrina que afirma la existencia de dos principios supremos, increados, contornos, independientes, irreductibles y antagónicos, uno del bien y otro del mal, por cuya acción se explica el origen y evolución del mundo.

Duendes: Criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide pero del tamaño de un niño pequeño que están presentes en el folclore de muchas culturas.

Elfos: Los elfos son criaturas de la mitología nórdica y germánica. Representados como hombres y mujeres jóvenes, de gran belleza, que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les consideraba como seres de larga vida o inmortales y con poderes de vida.

Empíreo: En la teología católica medieval el más alto de los cielos. Es asimismo el sitio de la presencia física de Dios, donde residen los ángeles y las almas acogidas en el Paraíso.

Escatología: (del griego antiguo éskhatos: 'último' y logos: 'estudio') es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas.

Se divide en:

- a) Escatología general o anteposhistórica (que quiere decir, antes del fin de la historia). Se ocupa del destino final de la humanidad y del destino final del universo.
- b) Escatología particular o posmortuoria. Se ocupa del estado del ser humano después de su muerte.

Escolástica: Movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía greco-latina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo.

Esotérica: Oculto, secreto, reservado a unos pocos, que es impenetrable o de difícil comprensión.

Espectros: Almas de los muertos.

Evangelización: Predicación y divulgación del evangelio y de la fe cristiana.

Existencialismo: Corriente filosófica en la cual no interesan las abstracciones sino el significado de la vida, las emociones, la libertad, con una visión subjetiva de los valores.

Fauno: Divinidad de la mitología romana encargada de velar por la fecundidad de la naturaleza; se representaba con patas y cuernos de macho cabrío y se creía que habitaba en el campo.

Gastrocéfalo: Rostros suplementarios en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el vientre o en la grupa.

Grabados: Disciplina artística en la que se utiliza diferentes técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa.

Gorgona: En la mitología griega, la Gorgona era un despiadado monstruo femenino a la vez que una deidad protectora procedente de los conceptos religiosos más antiguos. Su poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado, por lo que su imagen se ubicaba en todo tipo de lugares, desde templos a cráteras de vino, para propiciar su protección. La gorgona llevaba un cinturón de serpientes, entrelazadas como una hebilla y confrontadas entre sí.

Hagiografía: Es la historia de las vidas de los santos. Al autor o practicante de la hagiografía se le denomina hagiógrafo. Se denomina también como hagiógrafo a cualquier autor de los libros de la Sagrada Escritura.

Hércules: Héroe de la mitología griega. Hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, hijo adoptivo de Anfitrón y bisnieto de Perseo por la línea materna.⁵ Recibió al nacer el nombre de Alceo o Alcides, en honor a su abuelo Alceo (Ἀλκαῖος, Alkaios);⁶ si bien esta misma palabra evoca la idea de fortaleza (griego ἀλκή). Fue en su edad adulta cuando recibió el nombre con que se lo conoce, impuesto por Apolo.

Hidra: Monstruo acuático con forma de serpiente policéfala (cuyo número de cabezas va desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil según la fuente) y aliento venenoso a la que Hércules mató en el segundo de sus doce trabajos. La Hidra poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada, y su guarida era el lago de Lerna en el golfo de la Argólida (cerca de Nauplia).

Historicismo: Considera la realidad como el producto de un devenir histórico. Se reconoce la historicidad de cada hecho, siendo este, irrepetible.

Iconografía: Identificación correcta de los motivos. Constituye la identificación del tema, en relación con un texto (historia o alegoría), y los elementos figurativos que cumplen una función simbólica.

Iconología: Momento para análisis del significado conceptual o ideológico de la obra, en el contexto cultural en el que fue concebida.

Ideología: Una ideología es un conjunto de ideas relacionadas entre sí.

Idolatría: Adoración de la representación de una divinidad, sobre todo si es considerada falsa.

Incubus: Demonio masculino en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media que se supone se posa encima de la víctima femenina durmiente, para tener relaciones sexuales con quien duerme, de acuerdo con una amplia cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias. Su contraparte femenina se llama súcubo.

Indra: En la mitología hinduista, Indra es el rey de los dioses o devas y señor del Cielo y dios principal de la primitiva religión védica (previa al hinduismo) en la India. Aparece como héroe, deidad y figura central en el libro Rig-veda (mediados del II milenio a. C.). Es considerado el dios de la guerra, la atmósfera, el cielo visible, la tormenta y el rayo, que era representado como una espada con ondulaciones (como un rayo).

Inframundo: Es un término general que se emplea para describir a los distintos reinos de la mitología griega que se creía estaban situados debajo de la tierra o más allá del horizonte. Entre estos reinos se incluyen los Campos Elíseos, las Islas de los Bienaventurados o Islas Elíseas, la morada de los muertos (que suele recibir el nombre de Hades) y el Tártaro.

Inmolación: Sacrificio ritual de una ofrenda en honor de la divinidad, particularmente cuando la ofrenda se trata de la vida de una víctima, animal o humana.

Kero: Un quero (del quechua: qiru, moderno q'iru, madera, frecuentemente escrito comokero), es un vaso ceremonial, habitualmente de madera, de forma troncocónica, más ancho por la boca que por la base, típico de varias culturas surandinas.

Latifundismo: Sistema de distribución de la propiedad de la tierra en fincas de gran extensión, y de la explotación agraria de estas.

Latifundistas: Persona que posee uno o varios latifundios.

Lilith: Figura legendaria del folclore judío, de origen mesopotámico. Se la considera la primera esposa de Adán, anterior a Eva. Según la leyenda (que no aparece en la Biblia), abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al mar Rojo, uniéndose allí con Samael, que se convirtió en su amante, y con otros demonios. Más tarde, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un súcubo.

Marchantes: Persona que comercia con cuadros u obras de arte

Marxismo: Conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de Karl Marx. El objetivo que se propone es que los trabajadores tengan un acceso a los medios de producción en forma institucionalizada; es decir, utilizando las instituciones públicas del Estado para que los trabajadores obtengan medios de producción y evitar que: "La burguesía va concentrando cada vez más los medios de producción, la propiedad y la población del país. Reúne a la población, centraliza los medios de producción y concentra en pocas manos la propiedad.

Mazdeísmo: o zoroastrismo es el nombre de la religión y filosofía basada en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro(Zarathustra), que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo.

Mecena: Persona o institución que patrocina a los literatos o artistas.

Medusa: En la mitología griega, Medusa era un monstruo femenino, que convertía en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma.

Metáfora: Desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. Su estudio se remonta a la Poética y la Retórica de Aristóteles.

Metonimia: (griego: μετα-ονομαζειν met-onomazein [metonomadzein], 'recibir un nuevo nombre') o "transnominación" es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas.

Místico: Que se dedica a la vida contemplativa y espiritual.

Monograma JHS: Simboliza el nombre de Jesucristo.

Osamenta: Esqueleto del hombre y de los animales vertebrados.

Panteísmo: Creencia o concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el Universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. La ley natural, la existencia y el universo (la suma de todo lo que fue, es y será) se representa por medio del concepto teológico de "Dios". La palabra está compuesta del término griego πᾶν (pan), que significa todo, y θεός (theos), que significa Dios; así se forma una frase que afirma: todo es Dios y Dios es todo.

Penachos: Copete de plumas generalmente utilizado por los aborígenes del oriente, lo llevan siempre sobre su cabeza, muchas veces estas plumas tienen un valor simbólico especial.

Pre-iconográfico: Dividida en significación fáctica y significación expresiva. Identifica lo representado en términos descriptivos, reconoce las acciones, objetos y entornos. Identifica formas puras, representaciones de objetos naturales, seres humanos, plantas, animales, casas, útiles, cualidades expresivas.

Pseudo Dionisio: (entre los siglos V y VI d. C.), fue un teólogo y místico bizantino.

Psicopompo: Ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno.

Positivismo: Surge en Francia a inicios del siglo XIX, corriente filosófica que plantea que el juicio de hecho, es decir el conocimiento científico, como único conocimiento auténtico y el juicio de valor de naturaleza subjetiva; la metafísica no tiene cabida.

Todas las actividades filosóficas y científicas deben estar en el marco del análisis de hechos reales verificados por la experiencia.

Comte propone que la ciencia más importante es la moral, da gran importancia al sentimiento. La inteligencia y la voluntad, comenta, debían estar subordinadas al sentimiento, pues, mientras las dos primeras, valen sólo por sus resultados, el sentimiento procura satisfacciones interiores inmediatas. El altruismo, el amor y el sacrificio hacia los demás, “son el supremo deber y la suprema felicidad”.

Púlpito: Tribuna elevada que suele haber en las iglesias, desde donde se predica, se canta o se realizan otros oficios religiosos.

Quiróptero: Orden de mamíferos que vuelan, con alas formadas por una extensa y delgada membrana o repliegue cutáneo que, partiendo de los lados del cuerpo, se extiende sobre cuatro de los dedos de las extremidades anteriores, y que se orientan en la oscuridad por medio de unas ondas que emiten, como el murciélago.

Refectorio: Se llama refectorio al comedor de los monjes en los monasterios. Tiene, generalmente, forma rectangular, y se halla situado en la galería opuesta a la iglesia.

Réprobos: En el catolicismo, condenado a las penas eternas.

Sátiro: Son criaturas masculinas —las sátiras son una invención posterior de los poetas— que en la mitología griega acompañaban a Pan y Dionisio, vagando por bosques y montañas. En la mitología están a menudo relacionados con el apetito sexual, y los pintores de vasijas solían representarlos con erecciones perpetuas.

Semiótica: Teoría general y ciencia que estudia los signos, sus relaciones y su significado.

Sinécdoque: Licencia retórica mediante la cual se expresa la parte por el todo. Es una de las maneras más comunes de caracterizar un personaje ficticio. Frecuentemente, alguien es constantemente descrito por una sola parte o característica del cuerpo, como los ojos, que vienen a representar a la persona.

Súcubo: Según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías. En general son mujeres de gran sensualidad, y de una extrema belleza incandescente.

Talmud: Obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas.

Terrateniente: El término procede del latín, de terra (tierra) y tenens ("que tiene"). Por lo tanto, significa persona que posee tierras. Se usa, principalmente, para referirse a los propietarios de grandes extensiones de terreno. La palabra terrateniente procede del sistema feudal de las monarquías medievales. El mismo hace referencia a nobles con vastos campos agrícolas. Tanto en la antigüedad como en épocas recientes, los terratenientes tenían importante peso en el plano político por su enorme riqueza.

Tímpano: espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas de la fachada de una iglesia o el arco de una puerta o ventana. También es el espacio cerrado delimitado dentro del frontón en los templos clásicos.

Titanes: Raza de poderosos dioses que gobernaron durante la legendaria edad de oro.

Triprosopo o Tricéfalo: Representación del demonio con tres rostros o cabezas respectivamente.

Tropológico: nivel tropológico se analiza el proceso de la "alegorización", un concepto. Se aprovecha el concepto de la alegoría en el sentido de un tropo que usan los artistas como el instrumento. El tropo puede ser inusual y revestir un valor estético, o bien puede ser una traducción visual exacta de la metáfora que ha pasado al uso común, hasta el extremo que resulta inadvertida.

Vano: Un vano, hueco o luz, en una construcción o estructura arquitectónica puede referirse a cualquier apertura en una superficie compacta

Zoomorfos: Adjetivo que califica a cualquier objeto que presenta forma o estructura animal.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- ABAD, A. (2002). *Ángeles, enigma y belleza*. Cuenca: Ediciones del Banco Central del Ecuador.
- BOLAÑOS, M. (2007). *Interpretar el arte*. Madrid: Editorial Libsa.
- BUSSAGLI, M. (2007). *Ángeles. Orígenes, historias e imágenes de las criaturas celestiales*. España: Editorial Everest. S.A.
- CAMPO, L. (2008). *Diccionario básico de Antropología*. Quito: Ediciones Abya-Yala
- CEVALLOS, G. et al. (1977) *Historia del Arte Ecuatoriano*. Barcelona: Salvat Editores.
- CIRLOT, E. (1997). *Diccionario de Símbolos*. España: Ediciones Ciruela, S.A.
- CRICK, F. (1994). *La búsqueda científica del alma*. Madrid: Debate.
- ESTERMANN, J. (2000). *Filosofía Sistemática. Tomo I*. Ecuador: Ediciones Abya Yala.
- FURIÓ, V. (2012). *Sociología del arte*. Madrid: Ediciones Cátedra
- GISBERT, T. (2001). *El Paraíso de los pájaros Parlantes*. La Paz: Plural Editores.
- GUERRERO, L. J. (2007). *Estética operatoria en sus tres direcciones. Revelación y acogimiento de la Obra de Arte*. Programa de estudios de Postgrado en Artes. Universidad de Cuenca.
- HERSKOVITS, M. J. (1948). *El hombre y sus obras*. México: Fondo de Cultura Económica.
- LOPEZ, M, et al. (2005). *Instructivo para inventario de bienes culturales muebles*. Bogotá: Ministerio de Cultura. Dirección de Cultura.

- LOTMAN, L. (2003). *El símbolo en el sistema de la cultura. Entretextos. Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura*. Granada: No 2. Noviembre. Traducción al ruso de Desiderio Navarro.
- LOTMAN, I. (1992). *El fenómeno del arte. La cultura y la explosión (Kul'tura i vzryv)*, publicado en *La balsa de la Medusa* 43 (1997): 55-65. Traducción del ruso de Jesús García Gabaldón. Granada: Entretextos 5: 11páginas.
- MONTEFORTE, M. (1985). *Los Signos del Hombre*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- MOLLETT, J.W. (1998). *Diccionario de Arte y Arqueología*. España: Edimat Libros; S. A.
- MORENO, E. (2003). *La Colección Pictórica del Museo de las Conceptas de Cuenca. Tesis previa a la obtención del título de Licenciada en Museología*; Cuenca, Ecuador.
- MUCHEMBLE, R. (2002). *Historia del Diablo siglo XII-XX*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MUJICA, R. (1996). *Ángeles Apócrifos en la América Virreinal*. Lima: Segunda Edición. Fondo de Cultura Económica. p. 229.
- OLIVERAS, E. (2005). *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta.
- PANOFKY, E. (1980). *El Significado en las Artes Visuales*. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
- POUPARD, P. (1997). *Diccionario de las Religiones*. Barcelona: Editorial Herder, S.A.
- REVILLA, F. (1999). *Diccionario de Iconografía y Simbología*. Madrid: Ediciones Cátedra; S.A. Tercera Edición.

- RÉAU, L. (2007). *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia Antiguo Testamento*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Ibidem.: (2007). *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia Nuevo Testamento*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- VARGAS, J.M. (2005) *Patrimonio Artístico Ecuatoriano*. Quito: Edición Trama.
- *Vidas de los Santos. Ilustradas. Enero, febrero y marzo*. Paris: Maison de la Bonne Presse.
- Ward, L. & Steeds W. (2007). *Demonios. Visión del diablo en el arte*. Primera edición. España: Edilupa Ediciones.

WEBGRAFÍA

- AYALA, E. (s/a). *La relación Iglesia - Estado en el Ecuador del siglo XIX*. Recuperado de: <http://www.flacso.org.ec/docs/anthisayala.pdf>. Acceso: 2 de mayo del 2014.
- CABRERA, I. (1990). El Lado oscuro de Dios. Revista de la Universidad de México. Recuperado de: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/viewFile/13180/14418. Acceso: 25 de septiembre del 2014.
- EVERAERT-DESMEDT, N. (2008). *¿Qué hace una obra de arte? Un modelo peirceano de la creatividad artística*. Recuperado de: <http://www.unav.es/gep/EveraertUtopia.html>. Acceso: 2 marzo de 2014.
- FIDALGO, R. (s/a). *El diablo en los Milagros de Berceo*. Recuperado de: <http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia6/RaqueFidalgo/menu.htm>. Acceso: 17 de marzo del 2014.
- FIORE, D. (s/a). *Perspectivas teórico-metodológicas en arqueología del arte rupestre, mobiliario y corporal*. Recuperado de: http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro5/nuestros_docentes/fiore.htm Acceso: agosto del 2014.

- KENNEDY, A. (2010). *Construir la nación Imágenes y espacios del Ecuador en el siglo XIX*. Recuperado de: http://alexandrakennedy-troya.weebly.com/uploads/6/9/2/5/6925372/del_taller_a_la_academia.pdfKennedy. Acceso: 3 de mayo del 2014.
- REGALADO, J. F. (s/a). *El gobierno local en Ecuador durante la primera mitad del siglo XIX*. Recuperado de: <http://www.afese.com/img/revistas/revista51/gobierno-mitad.pdf>. Acceso: octubre del 2014.
- *El Bien y el Mal según Schopenhauer*. Recuperado de: <http://www.sjarre.com.ar/2013/03/el-bien-y-el-mal-segun-schopenhauer.html>. Acceso: febrero-2014.
- *Las corrientes filosóficas de América Latina*. Recuperado de: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/historia/amer_peru/corrientes_filosoficas.pdf. Acceso: 24 de septiembre del 2014.
- *Existencialismo*. Recuperado de: <http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Existencialismo.pdf>. Acceso: octubre del 2014.

Referencia visual:

1. http://www.elmercurio.com.ec/345274-joaquin-pinto-a-150-anos-de-su-nacimiento/#.VE2jEyKG8_k
2. <http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91apanga>
3. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Carondelet
4. <http://www.encyclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=2176&Let=>
5. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hue/hue5a.htm>
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_Voto_Nacional
7. <http://www.jeguridos.com/2013/08/iglesia-san-alfonso-cuenca-ecuador-pop.html>
8. http://www.elmercurio.com.ec/277362-vitrales-de-san-alfonso-seran-restaurados-por-un-cuencano/#.VFPPYTSG8_k
9. http://www.radiomatovelle.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=79
- 10 -11- 12 - 13 Obras de la Reserva de la Congregación de los Oblatos, Iglesia de la Merced. Cuenca. Archivo privado.
- 14 <http://www.historiacultural.com/2010/05/ceramica-incaica.html>
- 15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33. Obra de la Reserva de la Congregación de los Oblatos, Basílica del Voto Nacional. Quito. Archivo privado.
34. http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Callot
35. http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Callot
36. Angel caído España <http://viajerosblog.com/la-fuente-del-angel-caido-en-el-parque-del-retiro-de-madrid.html>
- 37.Cernuno <http://welshmythology.com/>
38. Bosco http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_de_las_Tentaciones_de_san_Antonio
39. <http://desazon-arte.blogspot.com/2011/03/mahoma-condenado-en-el-infierno.html>
40. <http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tiro>
41. <http://criaturasfantasy.blogspot.com/2008/02/basilisco.html>
42. belial <http://luisftenorio.wordpress.com/2009/07/03/los-demonios-4-los-nombres-del-rey-del-infierno-ii/>
43. Coppo Di Marcavaldo <http://hibridacion.wordpress.com/2013/10/31/del-diablo-satan-demonios-y-otros-seres-en-las-culturas-el-tiene-mas-religiones-que-vidas-un-gato-hechiceras-y-brujas/>
- 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54. Obra El Juicio Final. Iglesia de San Alfonso. Cuenca. Archivo privado.
- 55.Obra Arcángel Miguel. Iglesia de la Merced. Cuenca. Archivo privado.

- 56. <http://linguapasseris.blogspot.com/2011/04/el-abismo-el-dragon-el-heroe.html>
- 57. <http://vieliteraire.blogspot.com/2013/07/san-miguel-arcangel-luis-juarez.html>
- 58. http://upload.wikipedia.org/wikipedia/commons/9/92/Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369.jpg
- 59. <http://barzaj-jan.blogspot.com/2013/06/imagenes-del-apocalipsis.html>
- 60,61,62,63,64,65,66. Pecados Capitales. Jacques Callot. <http://www.odisea2008.com/2013/09/jacques-callot-dibujante-y-grabador.html>
- 67. http://galeria.encuentra.com/main.php?g2_itemId=46560